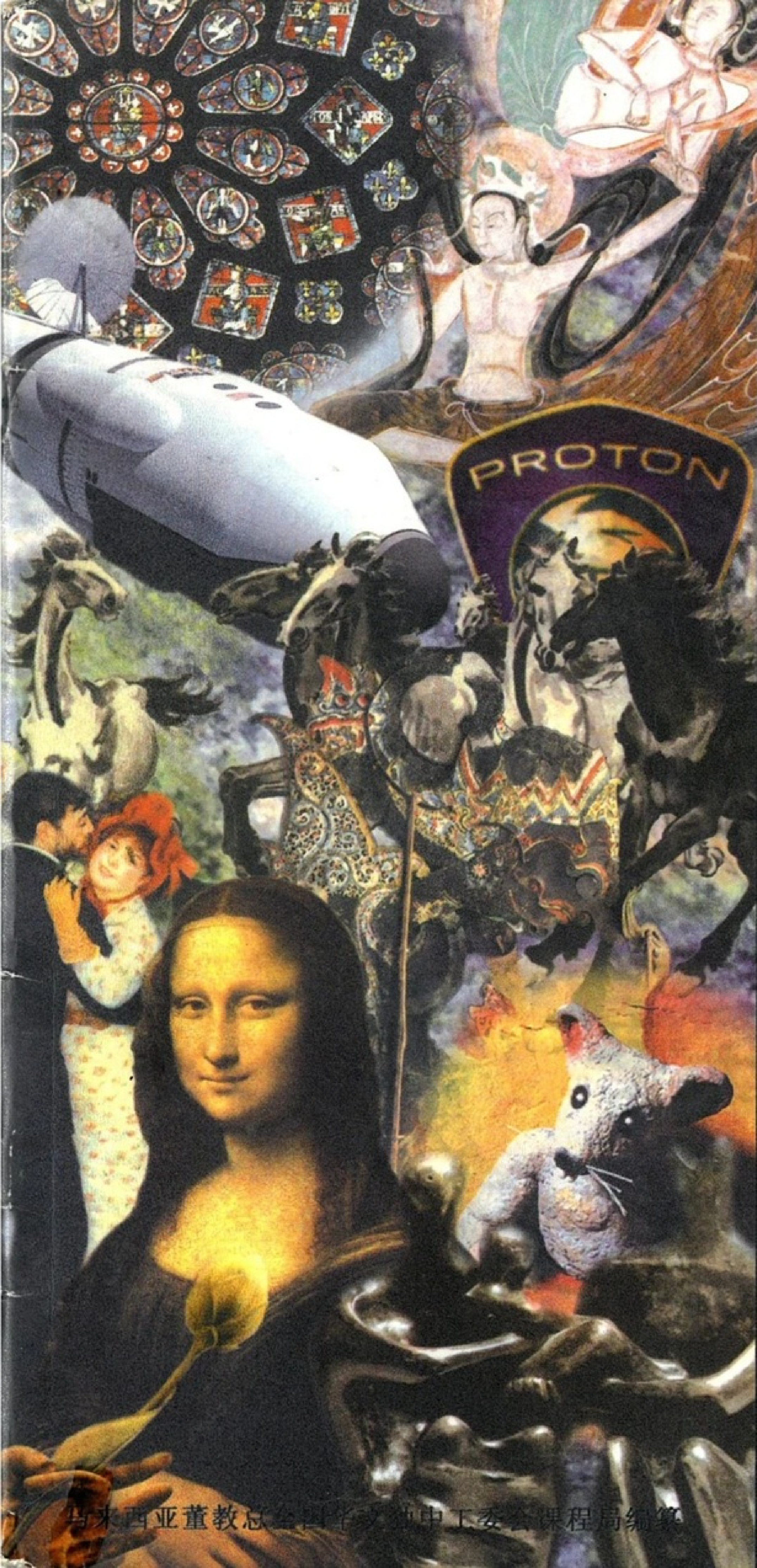

初中美术

第三册

马来西亚董教总全国华文独中工委会课程局编纂

初中美术

第三册

董教总独中工委会统一课程委员会

初中适用

《初中美术》第三册

© 郑重声明，此书版权归出版单位所有，未经允许，书上所有内容不得通过任何形式进行复制、转发、储存于检索系统，或翻译成其它语言的活动。

© Dong Zong

Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahan atau bahagian dalam buku ini tidak dibenarkan diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, atau ditukar kepada apa-apa bentuk atau apa-apa cara, baik dengan elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, pengalihan bahasa dan sebagainya tanpa mendapat kebenaran secara menulis daripada pihak penerbit terlebih dahulu.

© Dong Zong

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, translated in any other languages, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

编辑单位：

董教总华文独中工委会统一课程委员会

Unified Curriculum Committee of

Malaysian Independent Chinese Secondary School Working Committee（MICSS）

出版发行：

马来西亚华校董事联合会总会（董总）

United Chinese School Committees' Association of Malaysia（Dong Zong）

Blok A, Lot 5, Seksyen 10, Jalan Bukit, 43000 Kajang,

Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel: 603-87362337

Fax: 603-87362779

Website: www.dongzong.my

Email: support@dongzong.my

印刷：

Percetakan Advanco Sdn Bhd.

版次：

2002年8月第1版

印次：

2020年10月第19次印刷

《初中美术》第三册编审小组

学术顾问：谢有锡
编辑委员：谢有锡、李明堂、周雁梅、
赖全合、刘秀为、黎农生、
杜春茂、蔡颖君
责任编辑：杜春茂
设　　计：杜春茂
电脑排版：杜春茂、李美萍

鸣谢

本书能顺利出版，编审小组作出了极大的贡献。此外，许多美术专业人士及独中老师，也直接或间接提供了不少宝贵意见和资料。谨此统致谢忱。

董教总独中工委会统一课程委员会　启
2002年4月15日

编辑说明

1.《初中美术》共分三册，是依据新的《马来西亚华文独立中学初中美术课程大纲》编写而成，供初中一至初中三美术教学之用。
2. 这套课本编写时所秉持的目标是：一、培养学生掌握美术的基础知识和基本技能，提高对美术的学习兴趣；二、通过各种美术活动，培养学生的观察、记忆、想像、创造和审美能力；三、通过对美的认识，陶冶学生的情操及美化生活的习惯，以促进学生身心平衡发展。
3. 这套课本乃按照有关课程大纲建议的下列授课时间进行编排，以利教学：
   ■ 课程由初中一至初中三共三学年；
   ■ 每学年每周须至少两个课时，并以两课连堂(80 至 90 分钟)为理想；
   ■ 每学年授课应至少 60 个课时。
4.《初中美术》第三册适合初中三全学年使用，内容包括附录共九个篇章，在 60 个课时中，编审小组建议分配如下：

篇名	课时	知识	习作	鉴赏
一 认识空间	2	●		○
二 平面设计	8		●	○
三 风景色彩写生	12		●	○
四 人物画习作之三——人体画法	8		●	○
五 想像画	12		●	○
六 水墨之美	2	○		●
七 水墨画习作	10		●	○
八 民间艺术	2	○		●
九 西洋美术简史	4	●		○

注：以上各教学单元以“●”表示教学重点，“○”表示次重点。

5. 由于各校美术授课时间、教学设备等不尽相同，因此教师可视实际情况，在内容或要求上作适当调整。
6. 这套课本在编写时，力求文字简明，并以较大篇幅配上有关图片作为解说，或供欣赏，因此这套课本亦适合一般美术爱好者作为学习参考。
7. 这套课本的编写，相信未能尽善尽美，我们恳切地期望各校老师及有识之士不吝赐教，以便再版时修正和改进。

《初中美术》编审小组
2002 年 4 月 15 日

目次

一 认识空间 4
二 平面设计 8
三 风景色彩写生 16
四 人物画习作之三——人体画法 22
五 想像画 30
六 水墨之美 34
七 水墨画习作 38
八 民间艺术 42
九 西方美术简史 46

一 认识空间

"空间？"

"什么是空间？"

虽然你我时时刻刻都生活在"空间"之中，对于"空间"这一专有名词，许多同学一时之间还是摸不着头脑；这就如大家都生存于空气之中，却忘了"空气"的存在。

其实，在日常生活中，我们常会说："这地方很窄，怎坐得下这么多人？"，"这衣服很宽，看来不适合我穿。"

同学们，前者的"这地方很窄"即是指这地方"空间"很小；而后者的"这衣服很宽"则是指这件衣服的内部"空间"很大。

1. 陶艺作品

2.《家庭组》　雕塑　亨利摩尔(Henry Moore)

3.《戴胸章的人偶》　油画　基里科(Giorgio de Chirico)

空间的意义

空间，是美术要素之一。如何利用空间、创造空间，是所有绘画、设计、工艺与建筑等艺术创作者，都必须有效掌握的重要学问（图 1 ~ 6）。

因此，一般人若能认识空间，又善于运用，对我们日常的衣、食、住、行必能带来莫大的帮助。

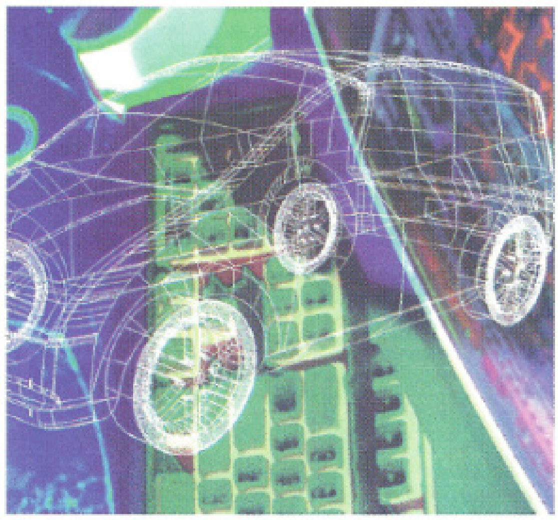
此外，我们必须知道，人们对于空间的感受，会因民族、地域等的不同，而产生差异；例如，城市人可适应的空间较小，而乡下人对空间的需求则相对较大(图 7）。

4.《飞篱》　地景艺术　克里斯多(Jaracheff Christo)

5. 摄影作品　尤斯曼(Jerry Norman Uelsmann)

6. 产品设计的空间规划

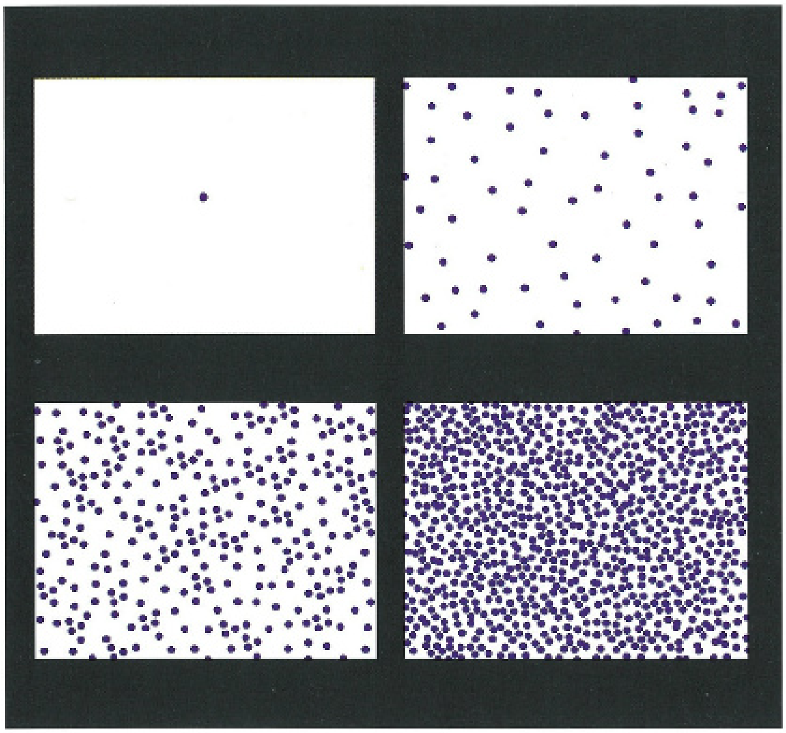

7. 在乡下，人们生活在一个广阔的空间中

空间的创造

空间的大或小，是相对而言的。例如，在同一座礼堂办活动，会因为当时的出席人数非常多，而感觉该座礼堂空间太小；反之，若出席者“小猫三两只”，就会觉得所租借的礼堂，空间确实太大了。因此，在美术创作中，空间的创造亦应相对考量（图 8）。

以绘画为例，假设画纸就如上述礼堂，所要画的对象就如出席者；若出席者（景物）多，就会造成礼堂内（画面）人潮拥挤。如果你想创造热闹或紧迫的空间感，则正如所愿（图 3，9）；反之，就必须考量改用较大的画纸，或是减少景物的数量，或是运用其他创造空间的方法了（图 10）。

8.

9.《乌齐里亚菜市场》　油画　古托索(Renato Guttuso)

10.《长空》　水墨画　吴作人

创意空间

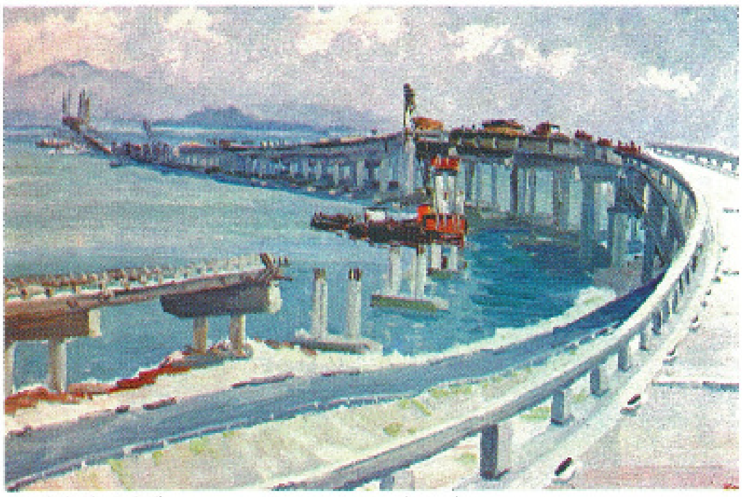
所谓“东西是死的，人是活的”，或是“山不转路转，路不转人转”。如果画纸、景物与空间要求都是预先设定的；那么，画者就应发挥创意，在指定的条件下创造空间（图 11）。

要创造空间，得先知道空间是如何被“界定”出来的。

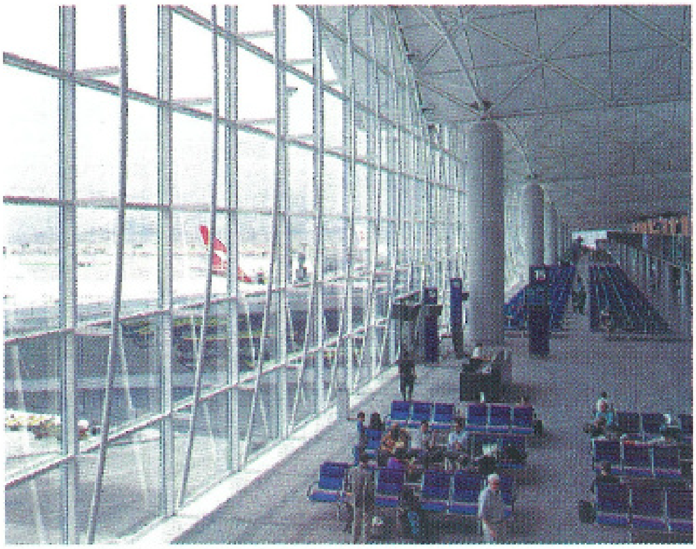
以房间为例，一所房间的内部空间，是由四面墙壁之间的距离，以及地上与天花板之间的高度来“界定”的。也即是说，只要调整墙壁之间的宽度距离，或地上与天花板之间的高度，就能调整该房间的空间之大小（图 12）。

因此，在指定画纸上，同学们可以利用色彩学中所学的各类方式，以色彩层次去推远或拉近物与物之间的距离，创造出所要指定的空间感觉（图 13）。

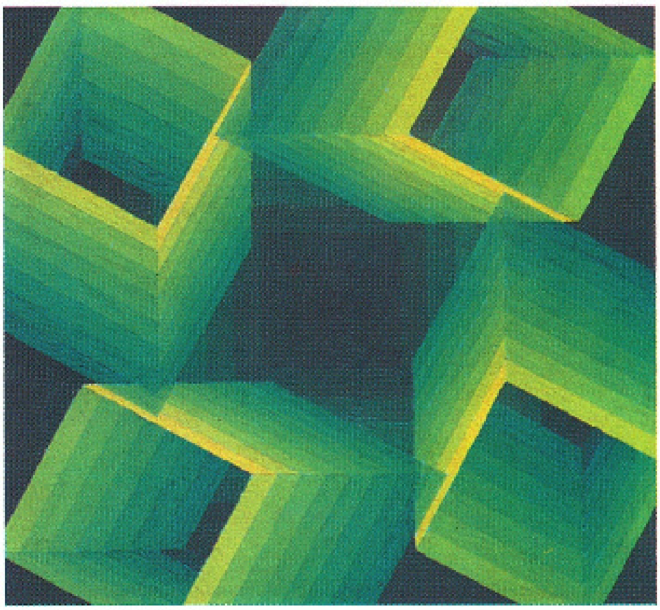
依此类推，我们尚可运用美术课中学过的透视原理、造型原理、构图设计等等方法，来创造空间需求；并进一步运用空间，去达成艺术创作目标（图 14）。

11.《槟城大桥》　油画　张汉发

12. 飞机场需要广阔的空间来容纳熙来攘往的人潮

13. 色彩层次练习

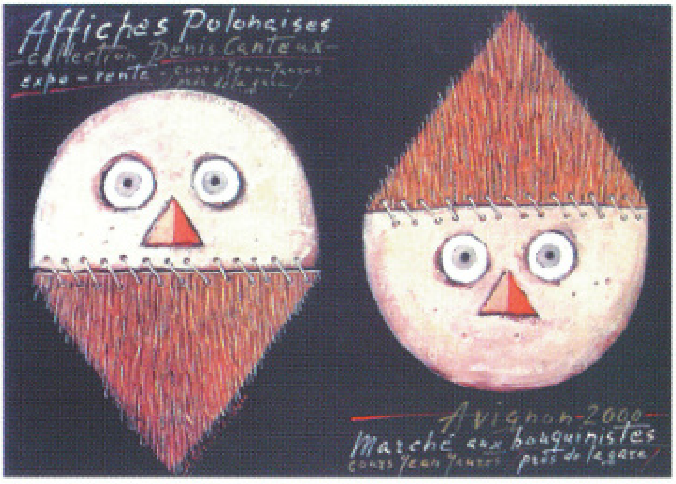

14. 视觉作品的创造空间

二 平面设计

什么是平面设计

简单地说，凡是在平面上进行的设计创作，都称为“平面设计”。它是在二次元，即平面上，呈现出二次元或三次元（立体）的画面效果。例如海报、封面、贺卡、标志、传单、名片等等的设计（图1～9）。

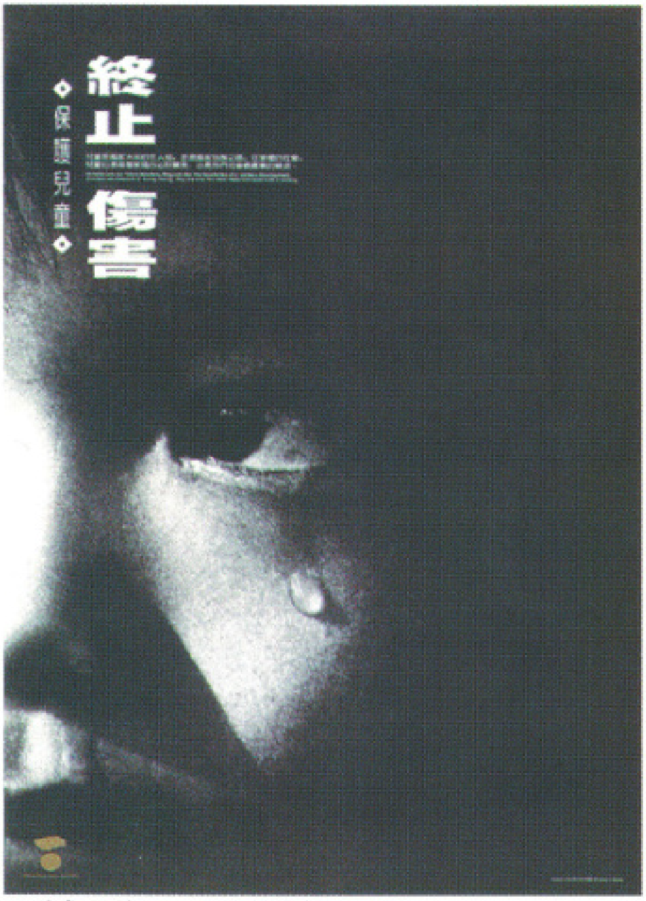
1. 海报设计　　波兰海报展海报

平面设计的应用

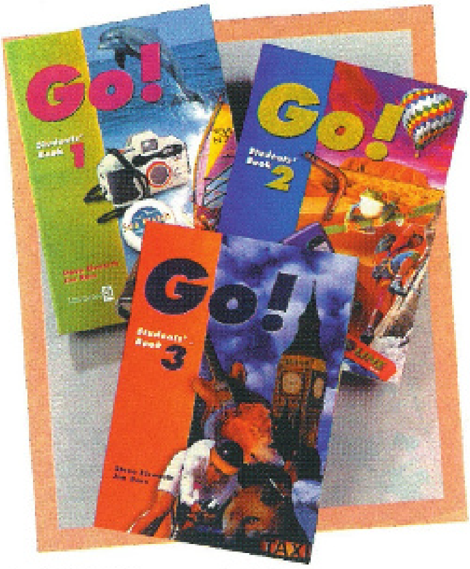
平面设计是属于应用美术的范畴，所以具有服务他人的目的。一件好的设计作品除了能为人们带来多姿多彩的生活之外，更能为人们解决生活上的问题，进而为人们带来更舒适的生活与更美好的人生环境。

美感与实用结合

优秀的平面设计作品，除了讲究视觉设计的完美之外，更重要的是能将资讯明确的传达。千万别一味的追求花巧的设计，而忽略了传达讯息的本质，不然就失去了与人沟通的意义了。

2. 海报设计　　公益海报

3. 封面设计　　书本封面

4. 封面设计　　DVD 封面

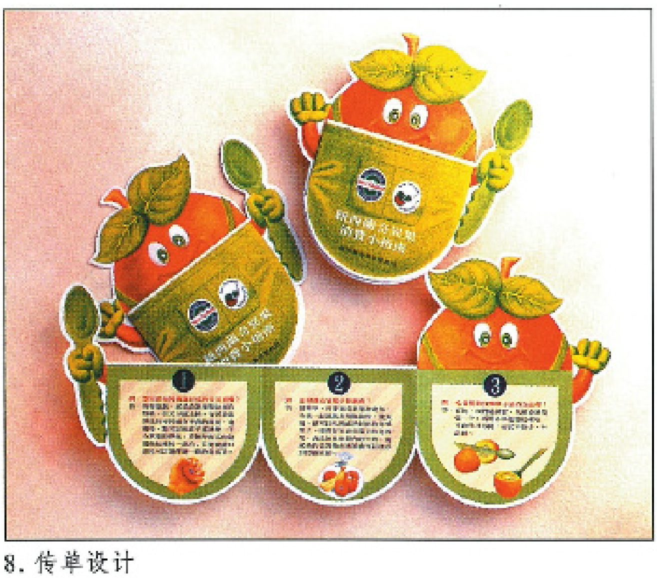
5. 卡片设计　　邀请卡

6. 标志设计

7. 标志设计

8. 传单设计

9. 名片设计

卡片设计

卡片设计，是一项极富有生活情趣的设计创作。如果能亲手制作一张别出心裁的祝贺卡，将你的真诚祝福寄赠给亲友们，那的确是既温馨又深具意义的事。

依据用途的不同，卡片设计可分为：

节庆卡　因特别节日而使用的卡片，如贺年卡、圣诞贺卡、教师节贺卡（图 10）。

邀请卡　如请柬、喜帖，人们可藉由邀请卡来传达宴会讯息（图 11）。

其他　如感谢卡、道歉卡、慰问卡等（图 12,13)。

在卡片设计上，我们除了传达问候与关怀之外，更希望卡片也具有收藏价值。因此，在文句内容、形式、材料以及表达方式都需要运用巧思，并选择适当的设计形式来呈现。

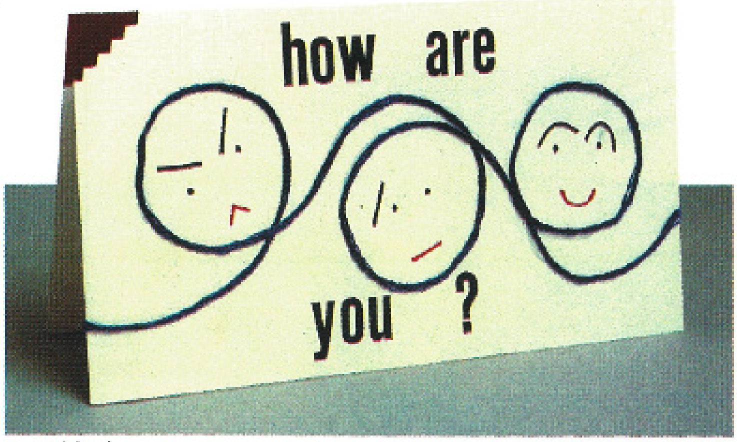
11. 喜帖

12. 感谢卡

10. 贺年卡

13. 慰问卡

卡片的设计技法大略可分为以下几种：

描绘技法

这是最常为人所采用的方法，一般常用水粉、彩色铅笔、蜡笔、水彩、粉彩等媒介来绘制(图 14)。

拼贴技法

属于混合媒介材料的运用，如运用描图纸、彩色纸等进行拼贴后再组合(图 15)。

另外，尚有结合平面卡片设计的综合性制作技法，让卡片设计呈现更多样的面貌：

立体技法

将平面的纸张，经由折叠、切割、伸缩等方式展现立体与空间的创意（图 16）。

实物装饰

利用钮扣、豆子、树枝、铁线、绵线、碎布等实物来组合成一张有创意的卡片（图 17）。

14. 描绘技法

15. 拼贴技法　　　　学生作品

16. 立体技法

17. 实物装饰

封面设计

封面设计常应用于书籍、光碟、录音带、录相带等。它具有装饰美化与传达作品内容的功能。

封面设计有以下几类常见的表现方式：

写实式 选择或描绘与作品内容有直接关系的图片来作为封面，使读者一目了然(图 19)。

象征式 以象征或隐喻的方式来表现有关作品的主题(图 20,26)。

幻想式 利用电脑合成超现实的图片或以插画的表现手法来传达有关作品的主题。以穿越时空或出乎意料的方式，让消费者留下深刻的印象(图 22)。

图案式 以图案装饰封面(图 18,24,25,27)。

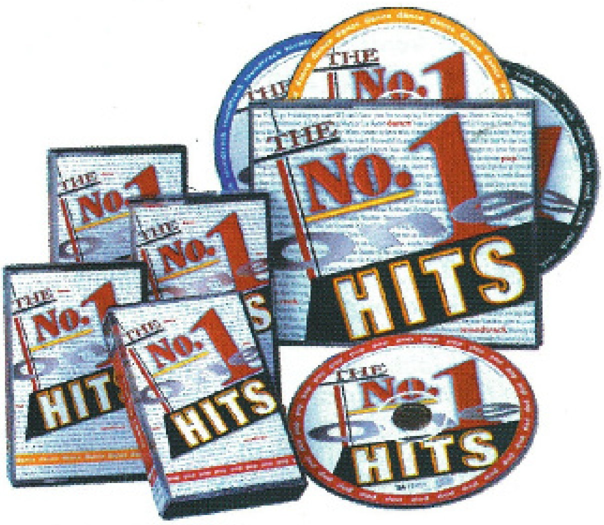
图腾式 以传统图腾装饰封面，让有关作品具有民族色彩(图 23)。

19. 书籍封面

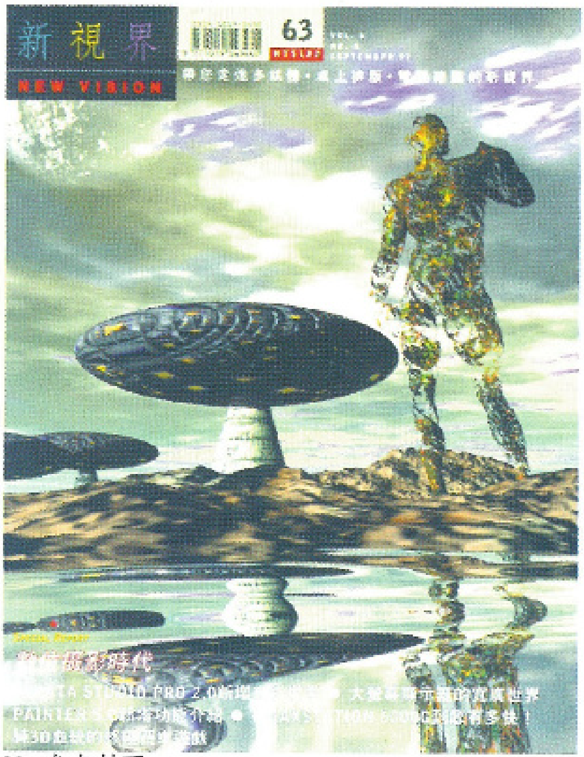
20. 书籍封面

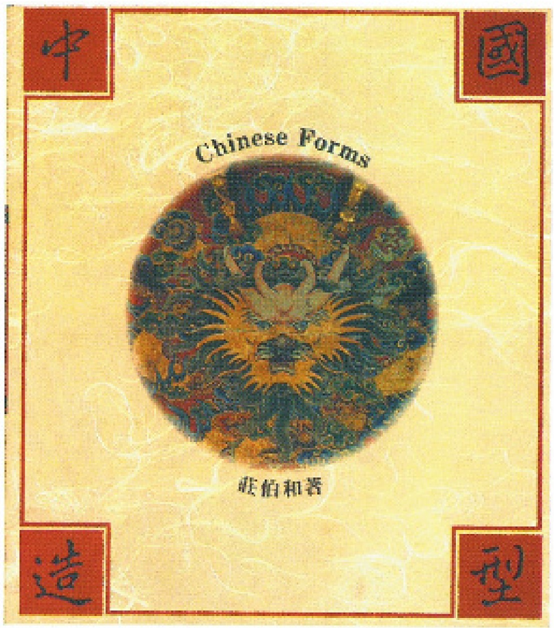
18. 光碟、录音带的封面

21. 书籍封面

22. 杂志封面

23. 书籍封面

24. 学生作品

25. 学生作品

26. 学生作品

27. 学生作品

海报设计

海报（Poster）在日常生活中应用广泛。它是一种用来宣导观念、报导消息，行销商品的视觉传播媒介(图 27 ~ 32)。

海报一般上张贴在公共场所，以达到将讯息传递到社会大众的目的。

海报设计的内容包括以下几项：

文案

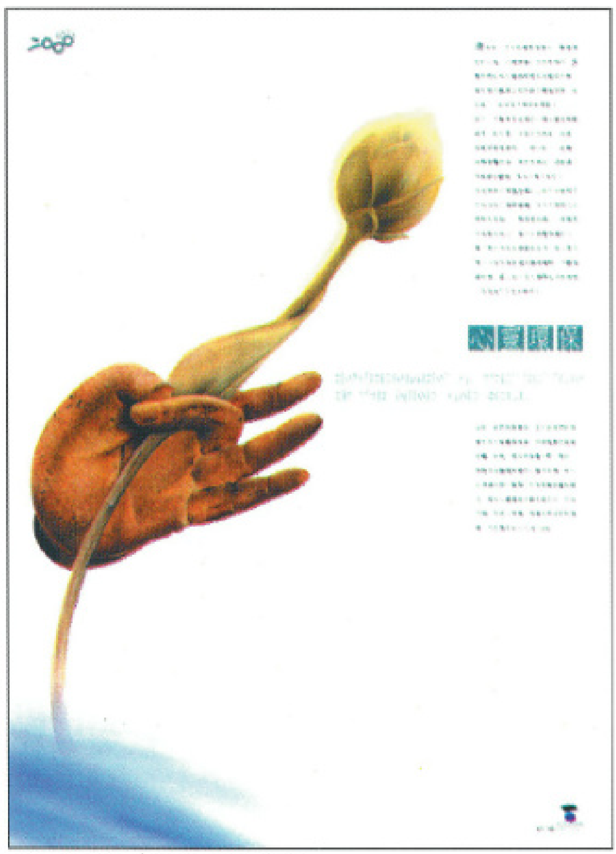
文案分为主标题和副标题。主标题的字数宜简练；副标题的字数可以较多，以补充主标题不足之处。在设计上，一般主标题字体较大，副标题字体较小。由于主标题与副标题是相辅相成的，故在设计上一般都会摆放在一起，才有相互呼应的效果。

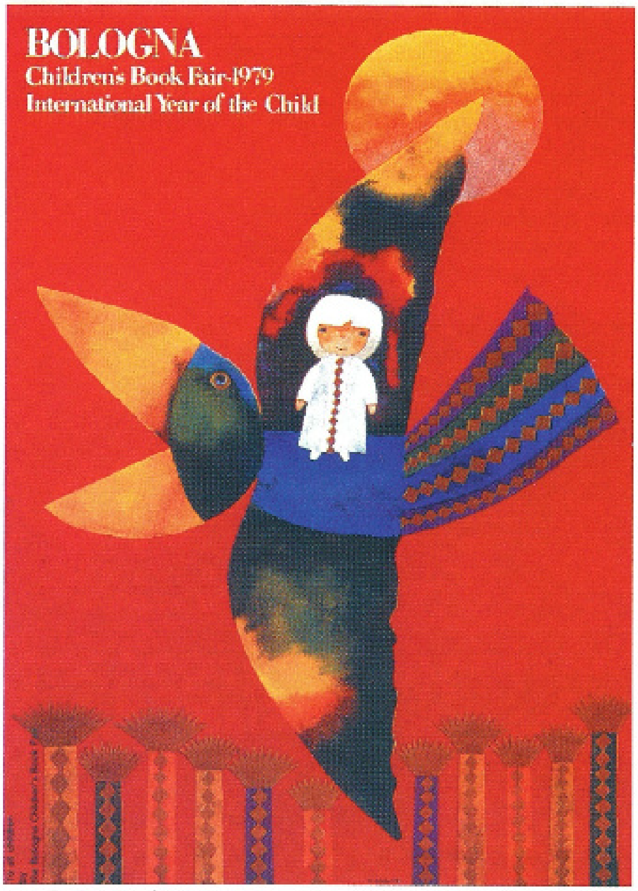
29. 艺文海报

28. 商业海报

30. “心灵环保”主题海报

31. 儿童图画书展海报

32. "哥伦比亚就是音乐"艺文海报

相关资料

包括主办单位、协办单位、日期、时间、地点等资料，这些资料应比主副标题的字体小，却又有着不可忽略的地位。

图片

图片是海报设计的灵魂主体，设计者应掌握主题的内容，才能表现出鲜明的主题，图片内容可利用摄影、插画、拼贴或其他表现技法呈现。

色彩规划

由于海报设计所要呈现的内容众多，设计者可利用色彩来统合其整体性，令观者产生协调与统一的视觉感受。

图文编排

图文的编排应注意宾主关系。图与文的配搭要流畅，这样才能设计出令人印象深刻的海报。

33. 学生作品

三 风景色彩写生

风景写生是以自然景色作为写生的对象。它的绘画媒介与技法，和静物写生是大同小异的（图 1～8）。

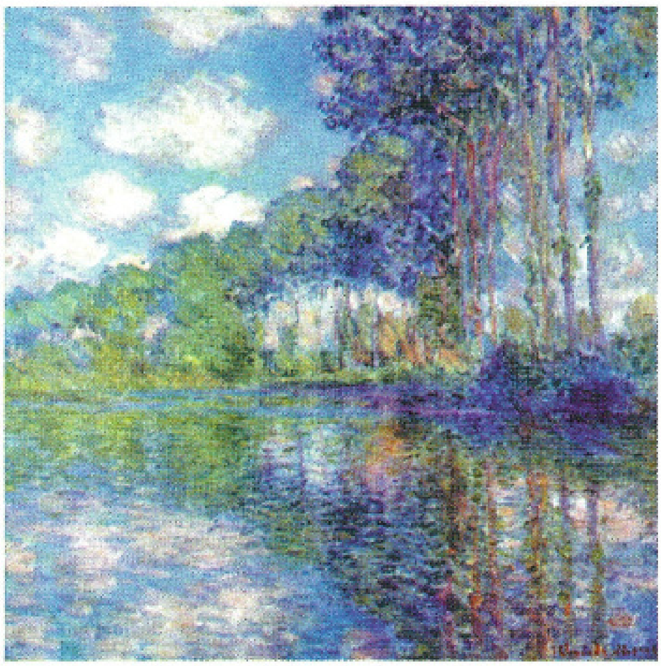
由于风景写生面对的是气象万千、丰富而又复杂的景物，所以在对象的取舍，画面的安排，光线，气氛等的掌握方面，就显得更加灵活多变。如果我们能掌握好风景写生，它将带给我们无限的绘画情趣。

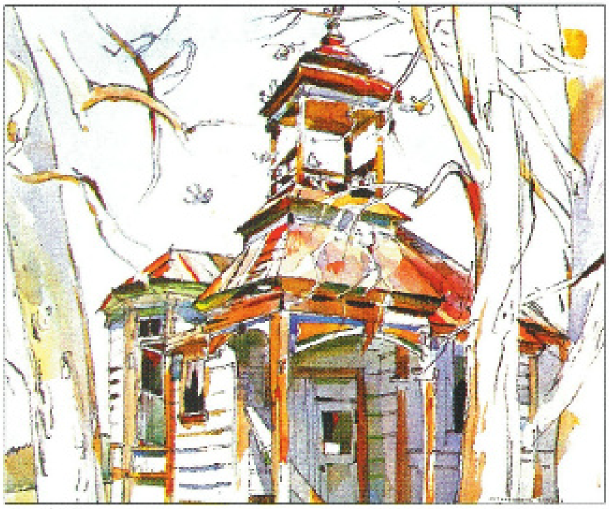
1. 水彩　《椰林》　杨曼生

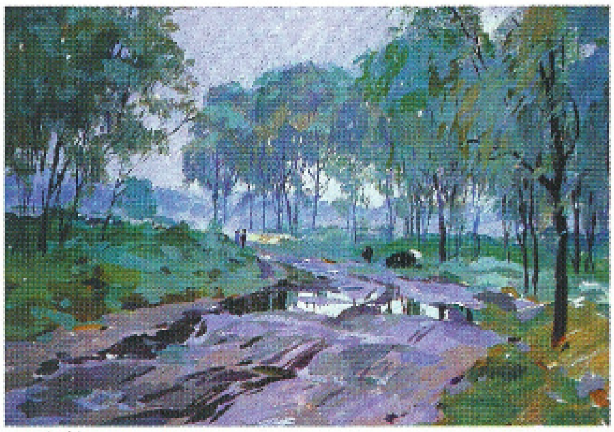
2. 水彩　泰南风景　卡立·依布拉欣(Khalil Ibulahim)

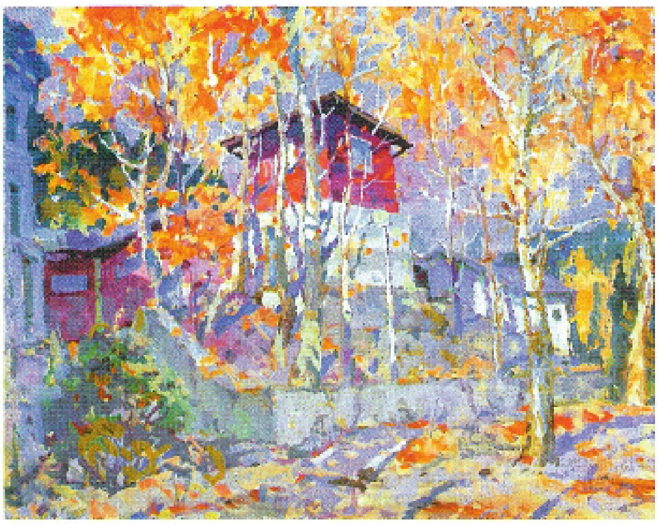
3. 油彩　《埃普特河岸的白杨》　莫内(Monet)

4. 淡彩

5. 水粉

6. 水粉

7. 丙烯(压克力)

8. 彩色铅笔＋水彩

取景

进行风景写生时，首先要做的是取景。取景，就是在纷杂的景物中找出所要描绘的景点，使画面符合我们的美感要求。

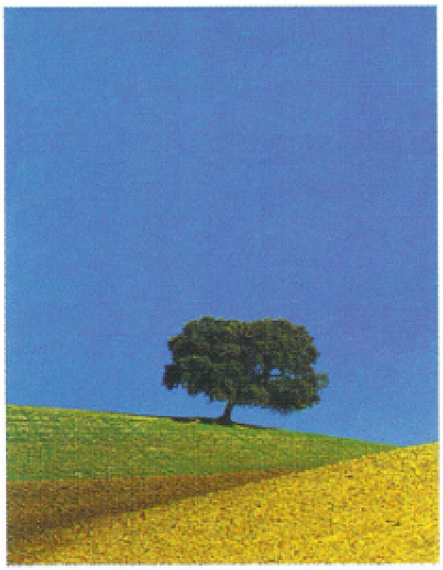
取景是重要的，因为同一个景物，在不同的取舍及位置安排下，画面将会出现不同的效果（图 9 ~ 14 ）。

9.

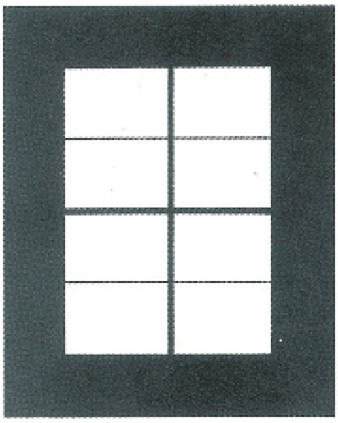

10.

11.

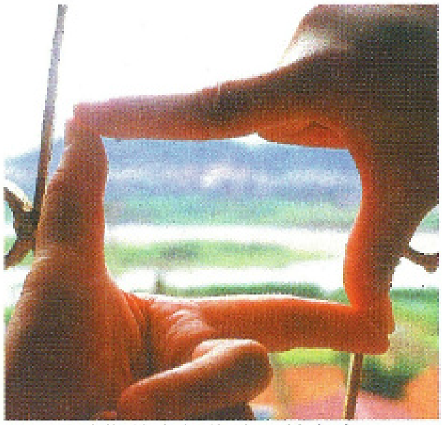

12.

13.

14.

15. 取景框

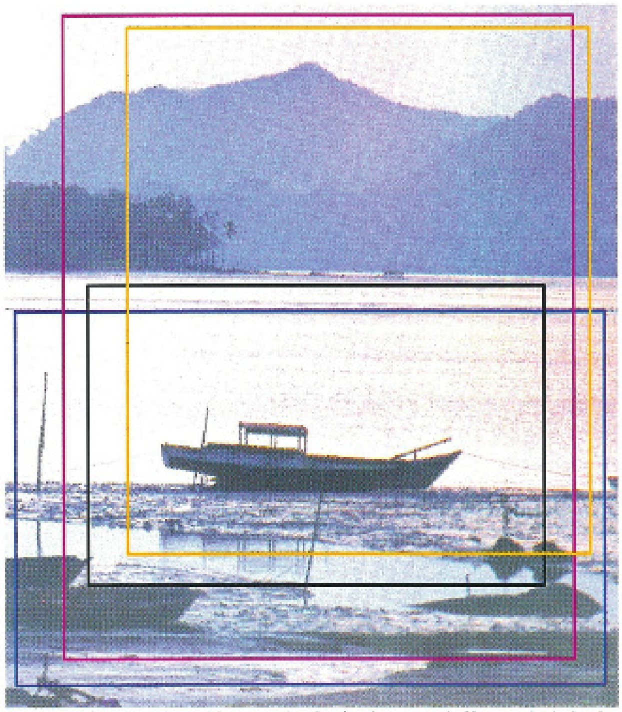

16. 用手指做成框状的取景方式

如何取景

为了让初学画者易于掌握，我们可采用取景框或用手指做成框状，摆在眼前，上下、左右、前后移动，套取称心的构图（图 15～17）。

选定景点之后，我们需要研究有关景物与我们的位置关系，分辨它在透视上是属于仰视、平视还是俯视的（图 18～20）。因为不同角度的景物，需要运用不同的透视原理去处理。

17. 同样一处的风景，可以有多种不同的构图取景方式

18. 平视的写生作品

19. 俯视的写生作品

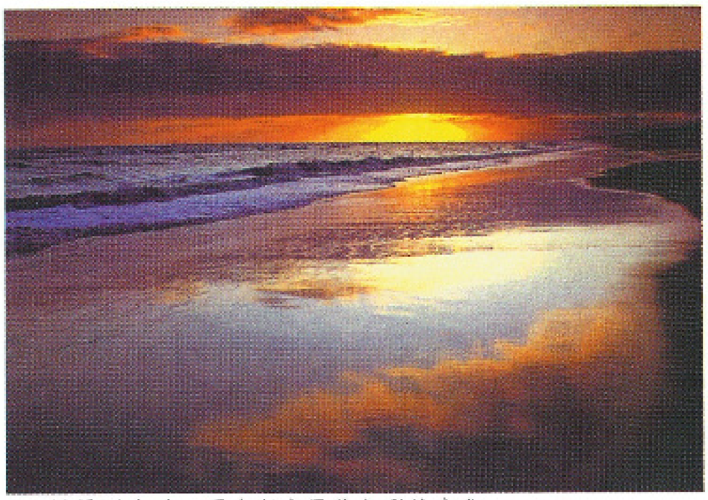

20. 仰视的写生作品

天气

一处景物，在不同的天气，会显现不同的色彩效果。

一座山或一栋建筑物，从清晨到傍晚，由于天气阴晴不定，阳光强弱不同，它们的色相都会出现变化。因此，当我们在写生时，除了要对色彩具有一定的基本认识外，也要多留意景物色彩的变化（图21），这样才能将一幅作品的色彩处理好。

21. 风景写生时，要多留意景物色彩的变化

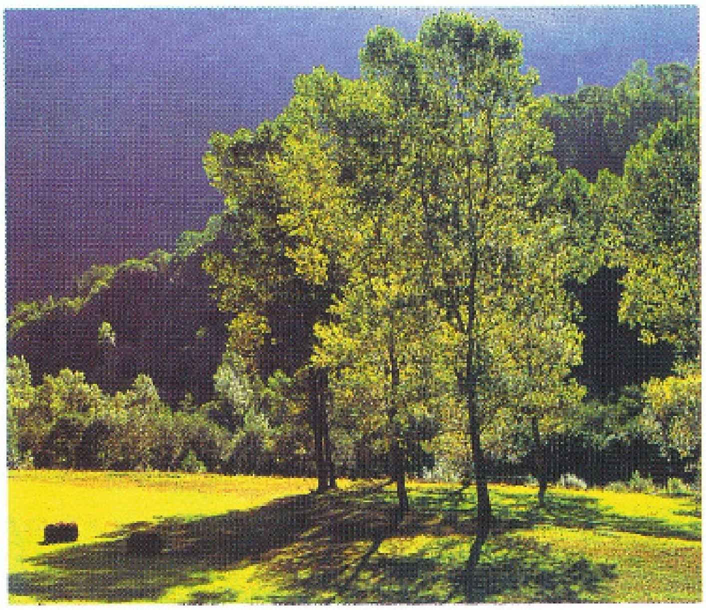
光与色

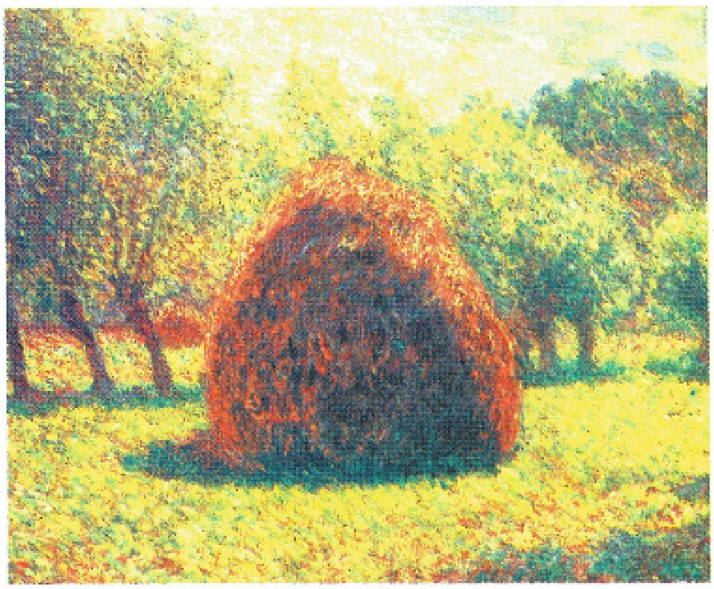
景物的光影深受光源的影响。例如：同一棵树，上午时它的光亮面在东边，中午转至正中，下午移到西边（图 22）。

在进行风景写生时，为保持整幅作品光源的一致性，最好是在一定的时间内，进行同一幅作品写生。

在风景写生的画面上，一个同样色彩的物体，其受光及背光处所呈现的色相是不同的，例如红色强光处的主要色相是橙色，背光阴暗面的色彩主调是暗绿色（图 23）（参阅《初中美术》第一册色彩天地篇章）。

另外，不同物体的色彩在阳光下会相互影响而产生色彩缤纷效果。

22. 风景写生时，要留意光源对景物光影的影响

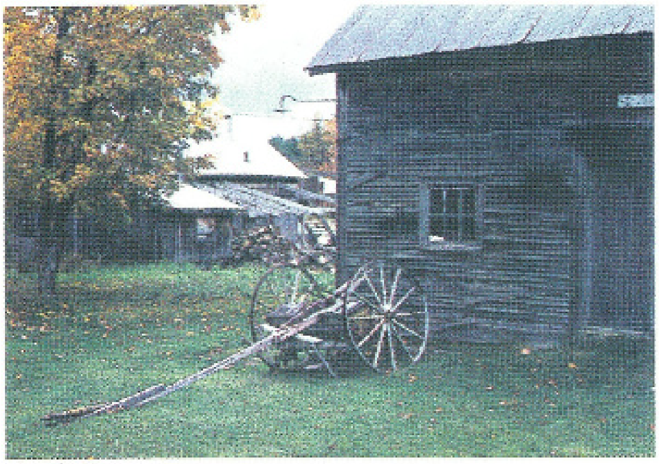

23.《稻草堆》局部　　莫内(Monet)

风景写生的意义

风景写生指的是面对着自然景物，观察它的自然变化，体会它的美感所在，然后将景物描绘到画面上。在这种情况下，我们与景物之间的关系，是存在着“物我沟通”的（图24,25）。

在绘画创作上，通过风景写生，能加强我们的绘画技巧，提升我们日后的创作与审美能力。

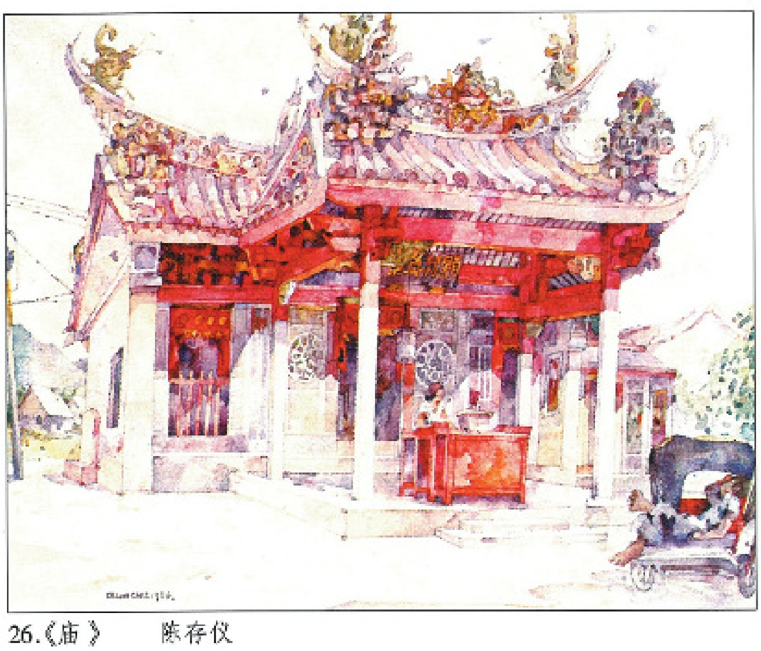
另一方面，学习风景色彩写生，除了将美好的景物描绘到画面以丰富我们的生活审美要求外，它也能使我们接近自然，了解自然，提升环保意识进而爱护大自然。

24. 实景

25. 写生作品

26.《庙》　陈存仪

27. 学生作品

四 人物画习作之三
——人体画法

人物画以人为绘画对象，是绘画中相对较难，但却极为重要的画种之一（图 1 ~ 5）。

要学画人物，首先必须认识人体结构及其比例关系。

2.《开会》 油画 玛利亚(Maria Baschkirtseva)

1.《浴后母女》 粉彩 玛丽(Mary Cassatt)

3.《舞蹈》 油画 雷诺瓦 (Pierre Auguste Renoir)

4.《吹着箫的人》 水彩画 谭绍贤

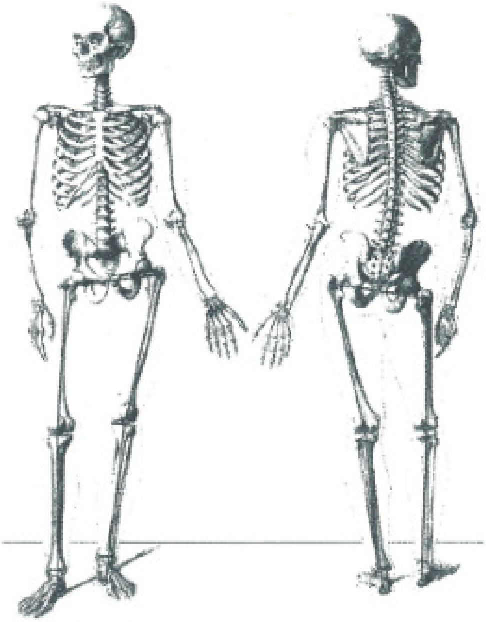
5.《南海渔女》 水墨画 林墉

结构与比例

人体是由头部、四肢与躯干三大部份所构成（图 6）。

我们作人体画时，通常都以头部的长度作计算单位，一般上，人体身高为 8 个头。

其正面的长宽比例约为 8 比 2；背面比例亦为 8 比 2；侧面比例则为 8 比 1 （图 7～9）。

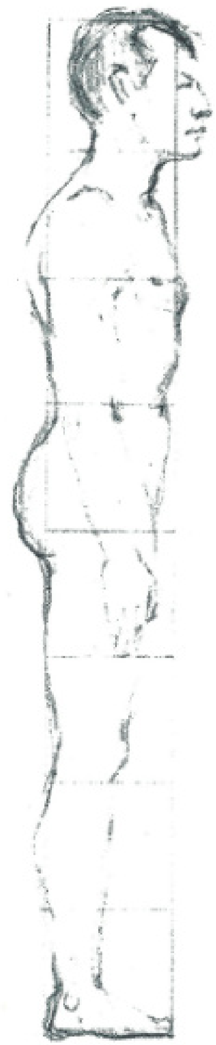
6. 人体结构

7. 人体正面比例

8. 人体背面比例

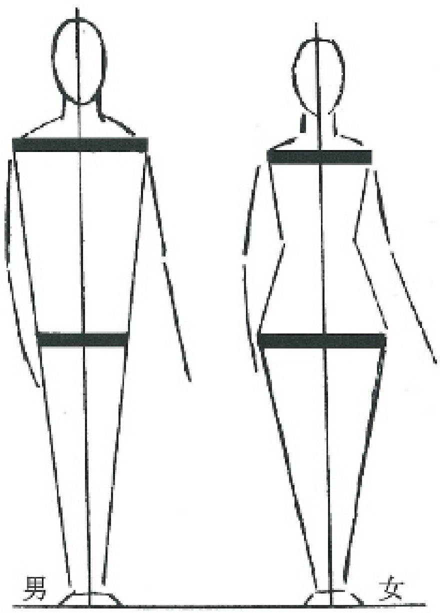
9. 人体侧面比例

性别与体形

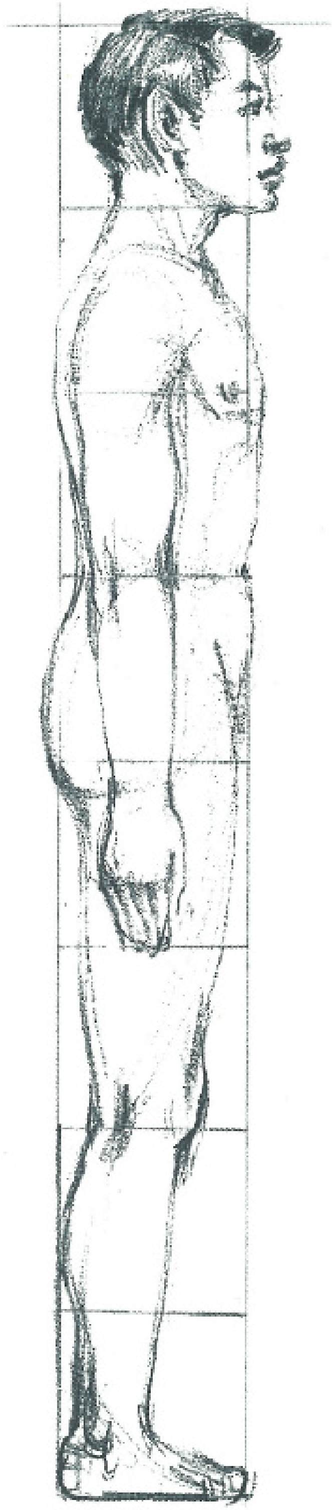
由于男性与女性的差异，在体形上有着明显的不同。

若从正面看，男性肩宽臀窄，成倒梯形；女性肩窄臀宽，则成正梯形（图 10)。

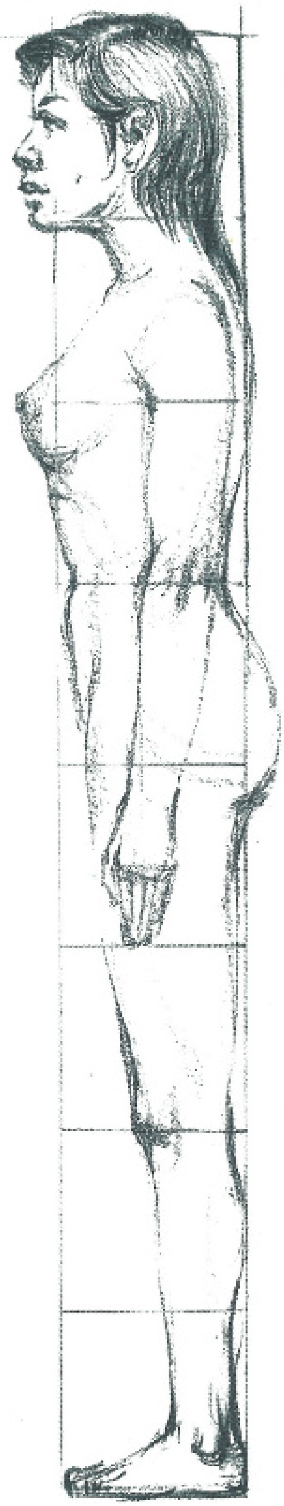
此外，一般男性胸部宽平，体形相对高大；女性则乳房隆起，骨盆横阔，脊柱的腰柱部份较长，体形相对纤小（图 11～16)。

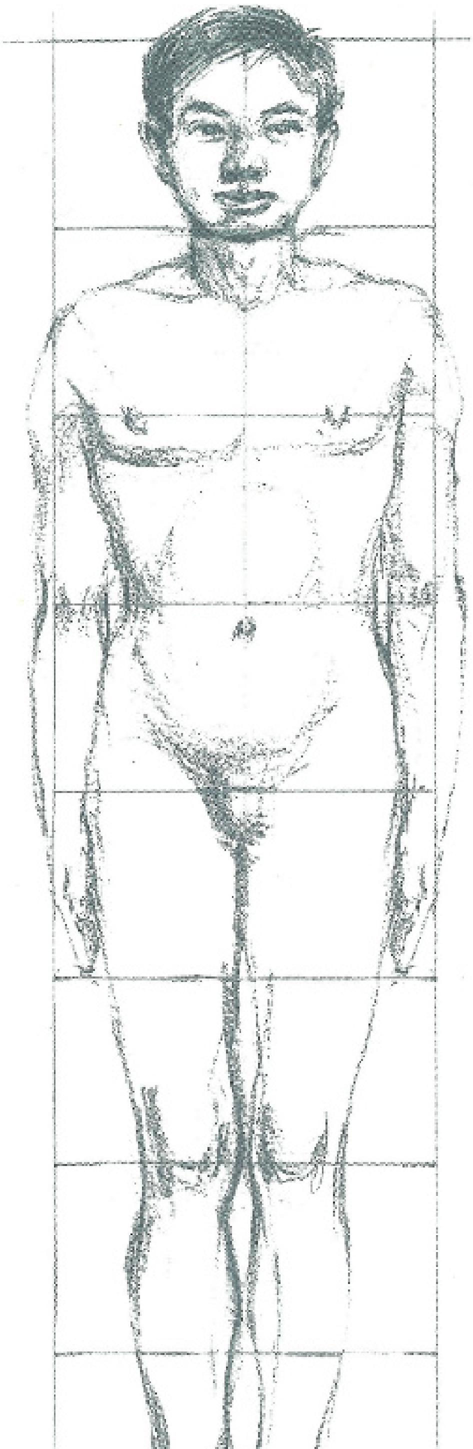
10. 男女人体的体形及比例上差异主要体现于躯干部位

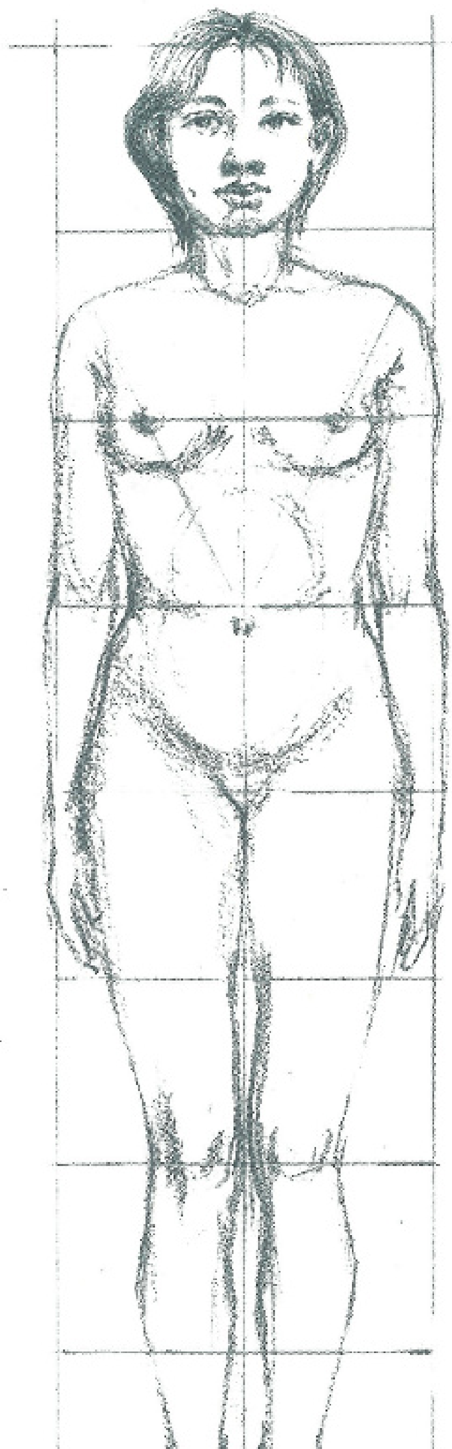
11. 男性人体的侧面画法

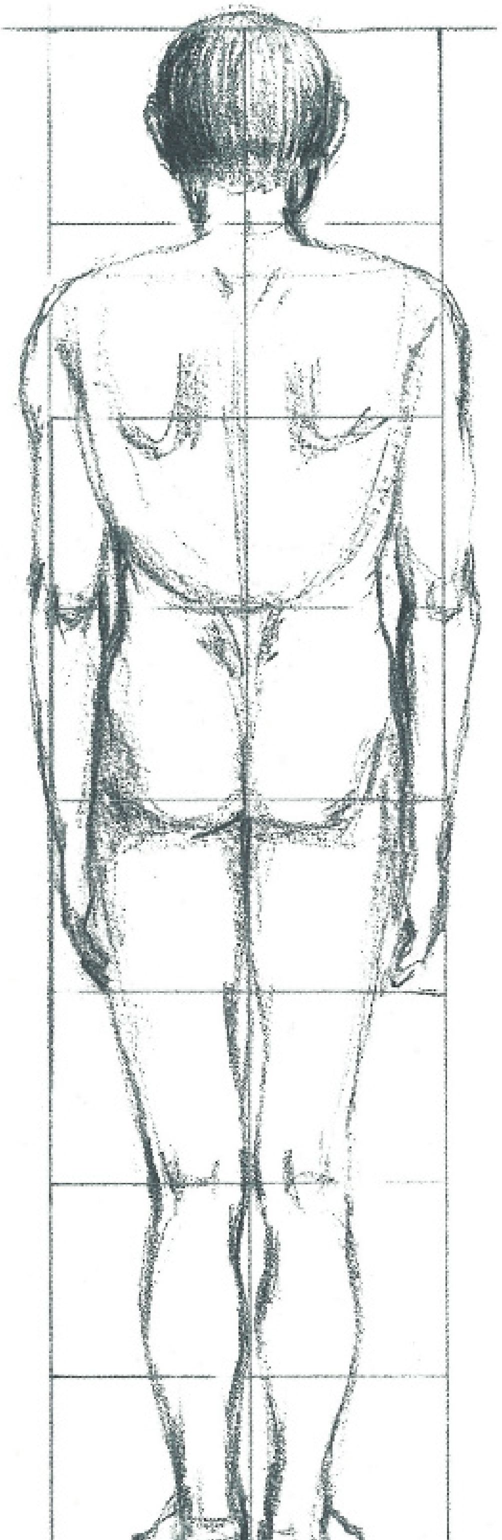
12. 女性人体的侧面画法

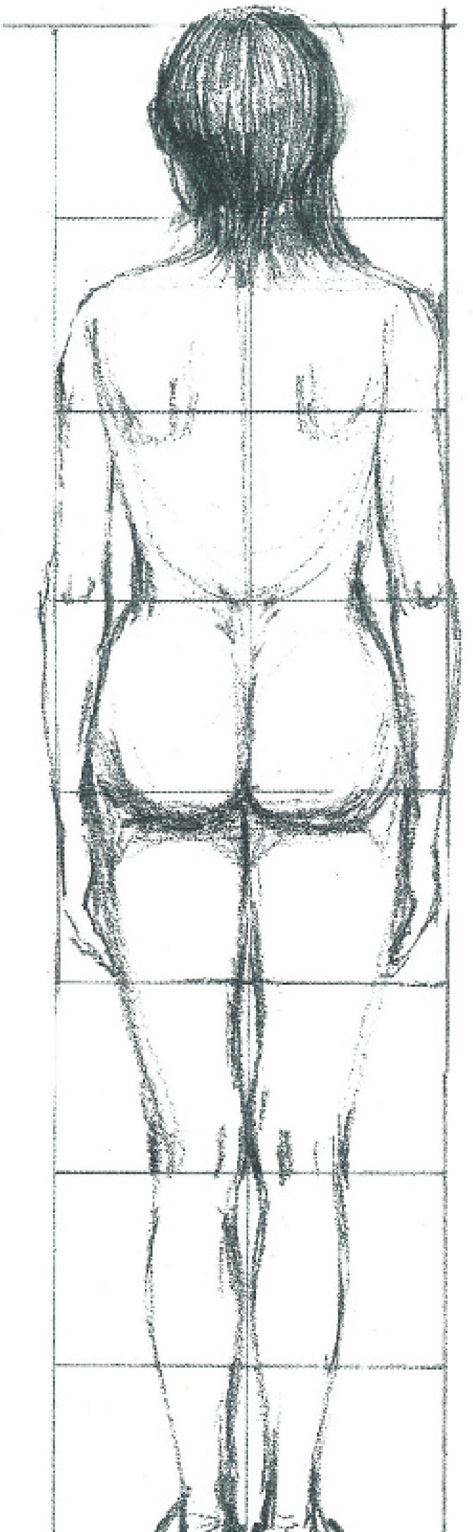
13. 男性人体的正面画法

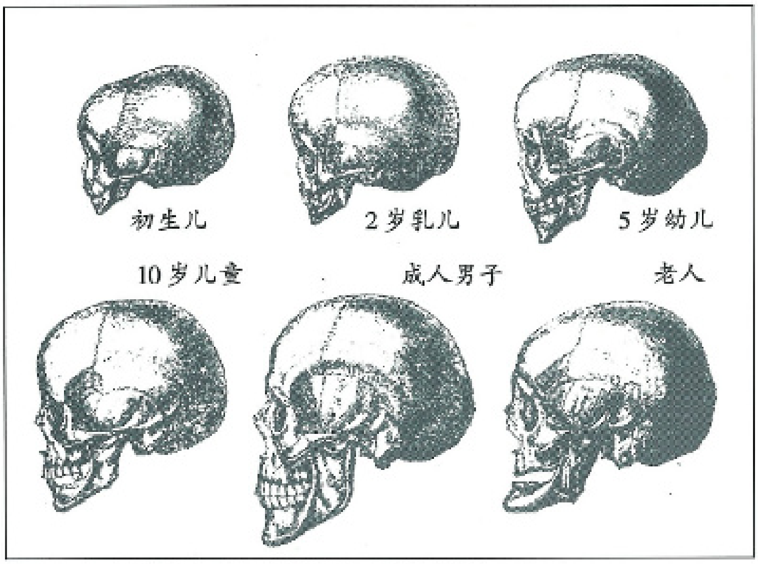
14. 女性人体的正面画法

15. 男性人体的背面画法

16. 女性人体的背面画法

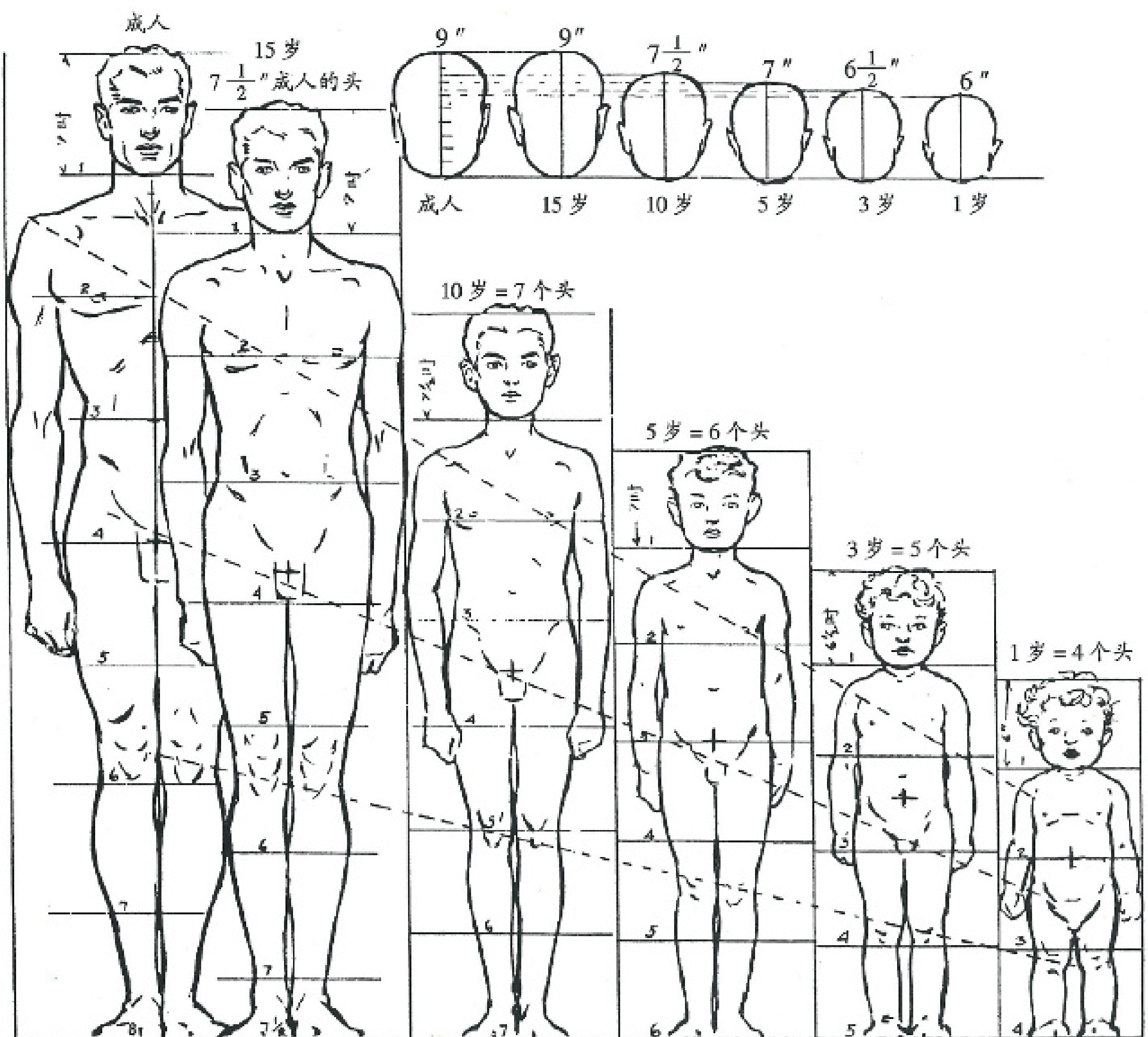
17. 人在成长过程中各阶段约头部骨骼比例

年龄与特征

人在成长的过程中，比例与体形有显著不同。

就头部来说，从出世的第1年至成人，约增长8公分（图17）。

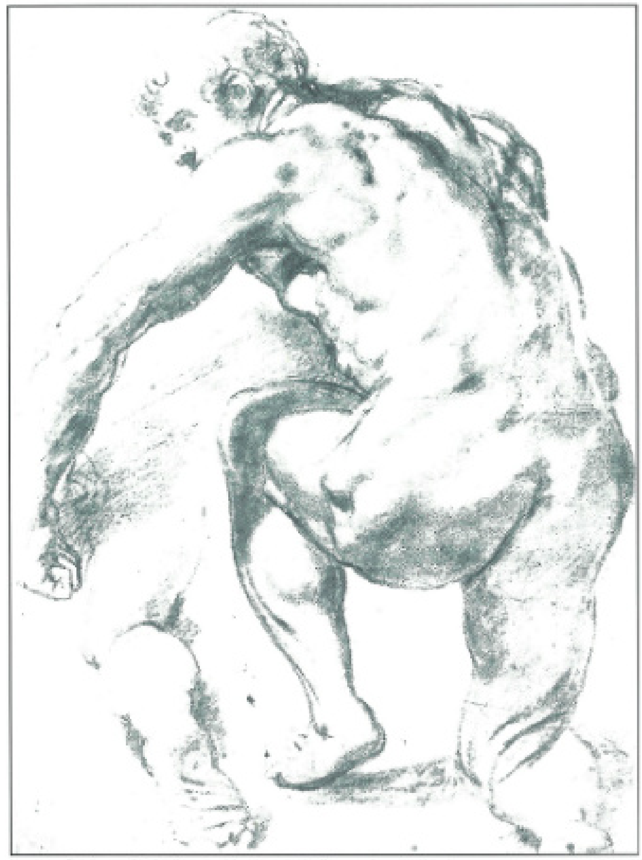
身高方面，一般1岁幼儿身高为4个头、3岁身高5个头、5岁身高6个头；10岁的儿童身高约7个头，15岁少年身高达7个半头；至于成人，一般身高达8个头。到了晚年，一般老人的身高与体形，又会随岁月增长而逐渐萎缩（图18）。

18. 人在成长过程中各阶段的体形与比例

体态与动作

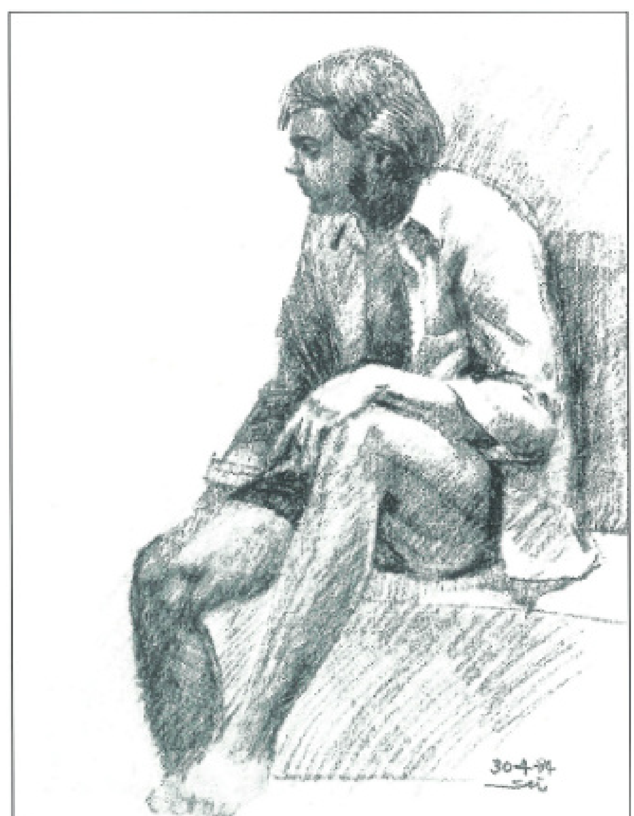
当掌握了人体正、背与侧面的画法之后，同学们可以尝试画些简单的人体动作；例如：坐姿、站姿等。待有一定基础，即可要求自己对着人物（模特儿）进行素描写生（图 19～23），或以概括简练的线条，作短时间的人物速写（图 24，25）。

19. 跪姿 《单脚跪着的男人》 鲁本斯(Peter Paul Rubens)

20. 站姿 《水墨人物写生》 刘国辉

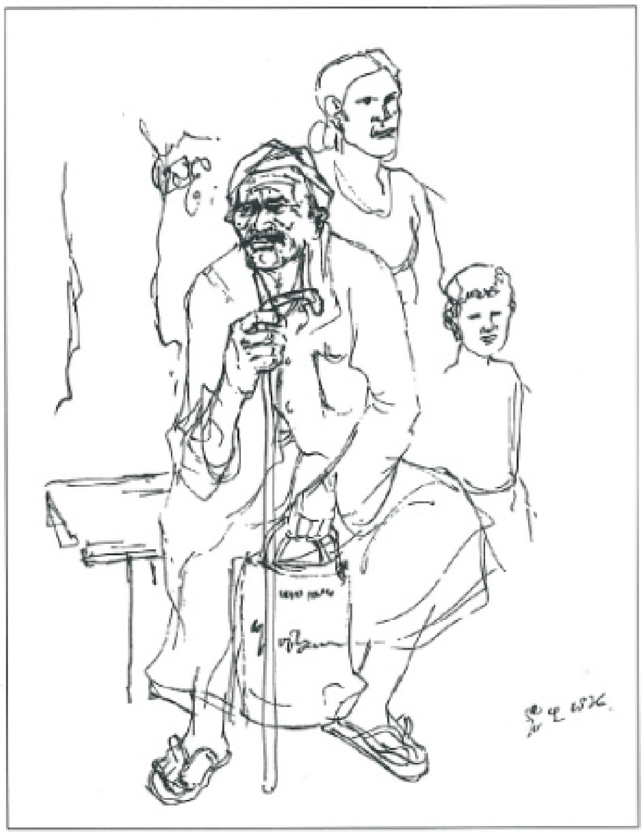
21. 坐姿 《人物素描》 谢惠载

22. 学生作品

23. 学生作品

24.《老人》　人物速写　黎农生

25. 人物速写　黄胄

五 想像画

从古至今，人类许多伟大发明和发现都是由想像开始的。人类有灵敏的脑子及想像力，懂得改变不如意的自然事物。人类知晓怎么样去创造；想要飞天，就开始不断地观察、思考、想像、设计与实验，如今已达到能在太空旅航了（图1～3）。

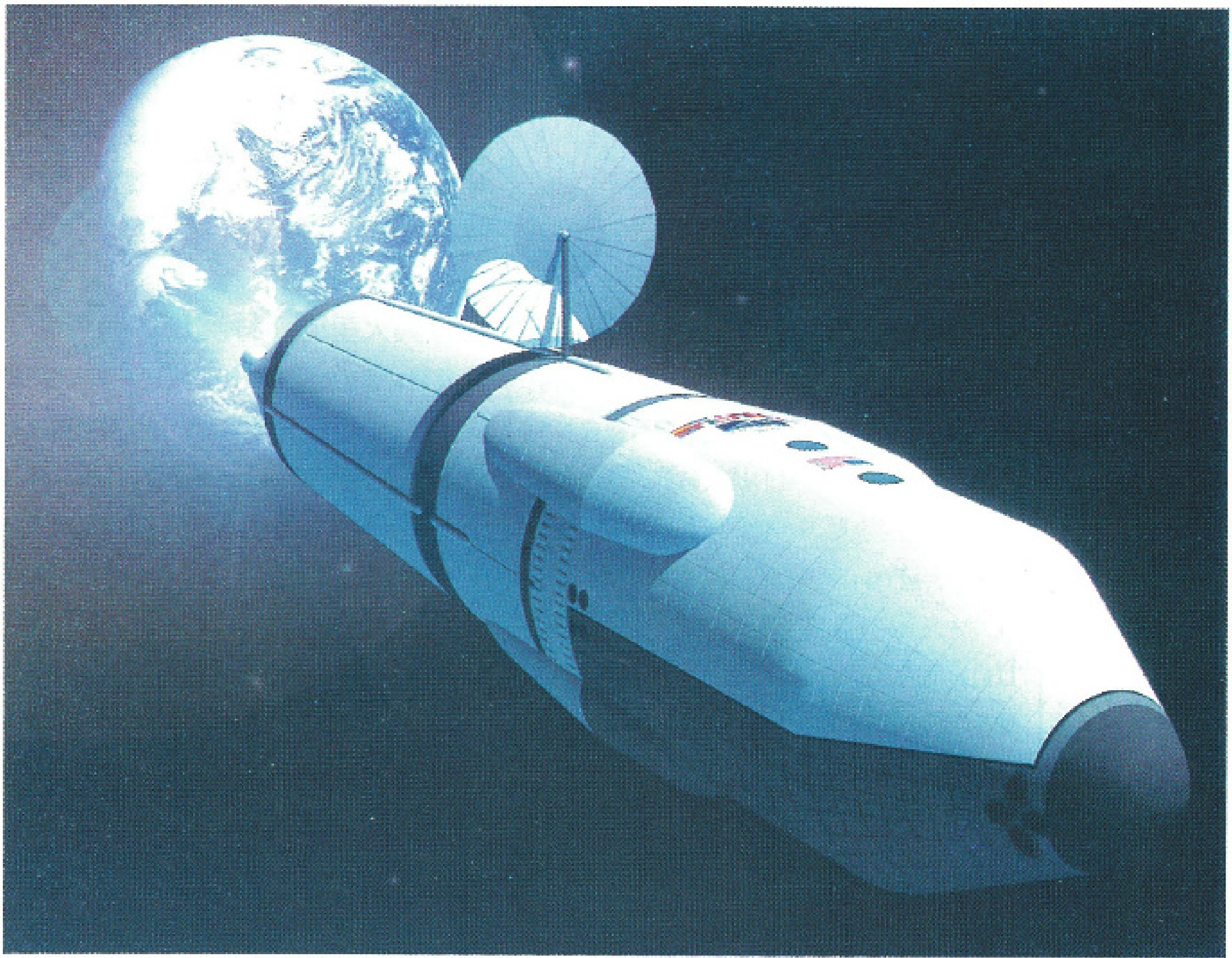

1. 飞天　敦煌石窟壁画　西魏

想像画的意义

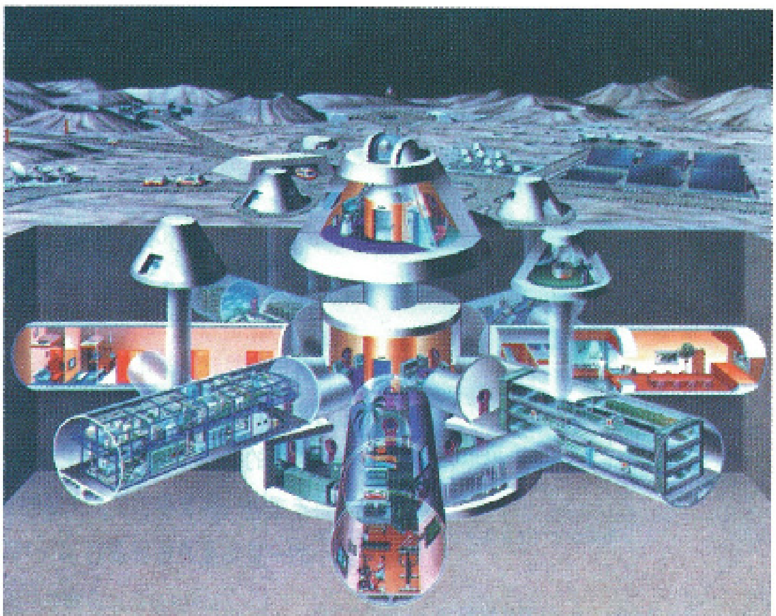
如果没有丰富的想像力，人类的衣、食、住、行就不会有今天的进步。想像力是创造的原动力。科学家爱因斯坦说："想像力比知识更重要，它是科学研究的实在因素"（图4,5）。

想像画是培养和提升想像力的有效途径。想像画不同于对着景物写生作画。只要我们有画图的能力，作画时就会把心中的景象描绘出来。若要把想像画画得更好，就必须多作观察，多听闻，多思考，加强记忆，并不断地提升联想力与幻想力。

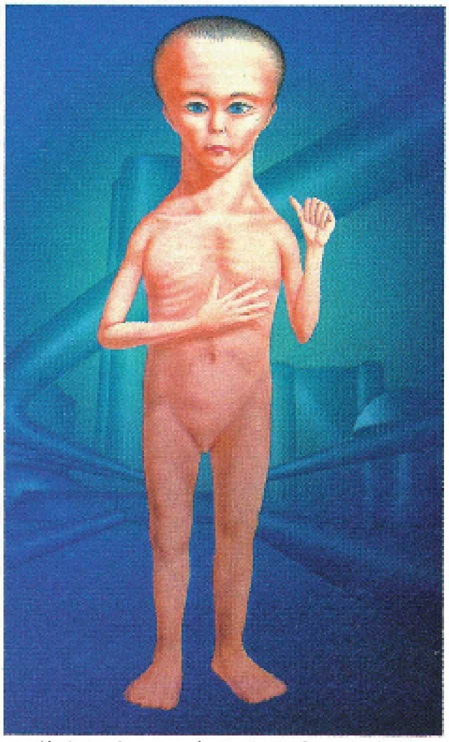

2. 天使

3. 以火星为目的地的太空船离开地球的想像图

4.2020 年左右科学家将在月球表面兴建的基地构想图

5. 数十万年后人类的外形特征想像图

想像画的类别

想像画一般上是依据题目的内容来作画。因此也称命题画。想像画分别有记忆式、诗词配画式、故事式与幻想式等几类：

记忆式 是根据题目的指示，凭着记忆把自身经历或见过的事物描绘出来（图 6,11 ）。

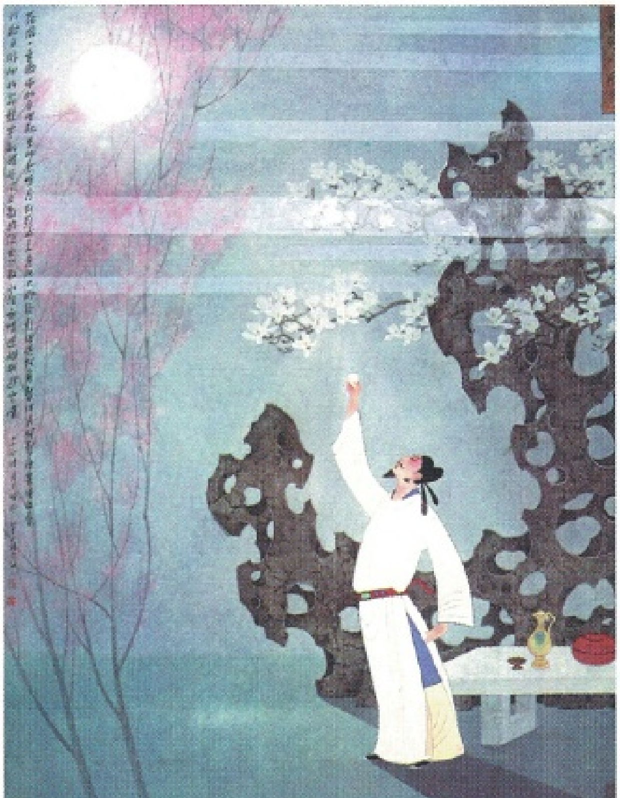
诗词配画式 是以诗词的内涵，凭想像力作画（图 7 ）。

故事式 是把故事的内容中心重点总结起来描绘（图 8 ）。

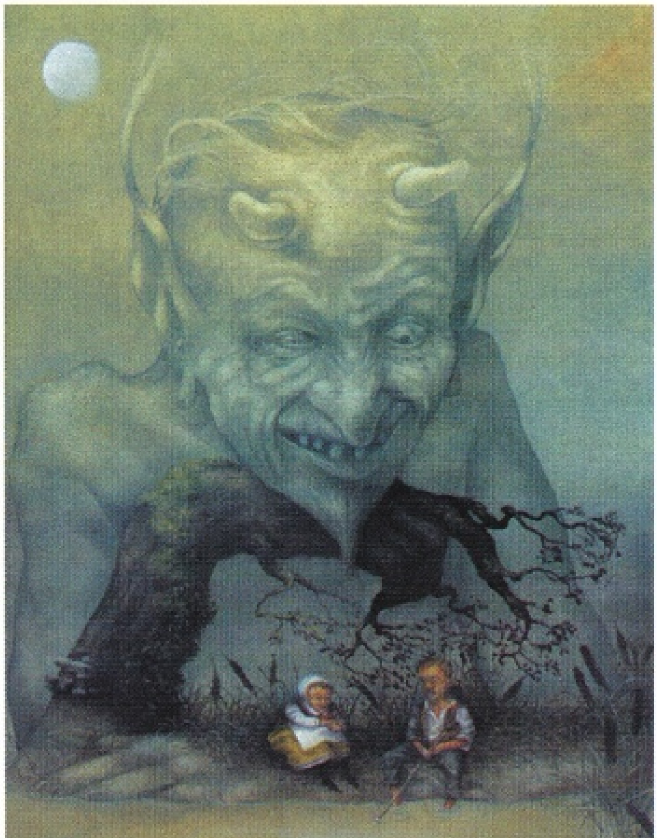
幻想式 是根据题材，但超越现实，以天马行空的一种幻想方式来作画（图 9,10,12,13 ）。

6. 记忆式 《古老的街道》

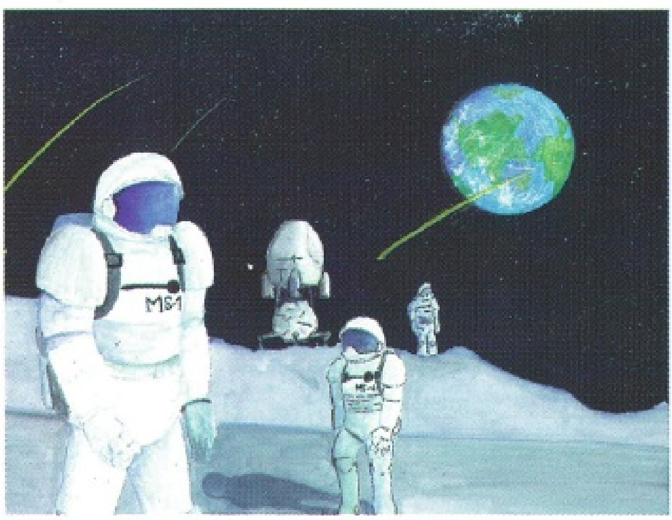
7. 诗词配画式 《李白邀月图》 潘絜兹

8. 故事式 《蛇皮，蜘蛛牙》故事书插图

9. 幻想式　《飞舞的蜜蜂所引起的梦》　达利

10.《登陆月球》　学生作品

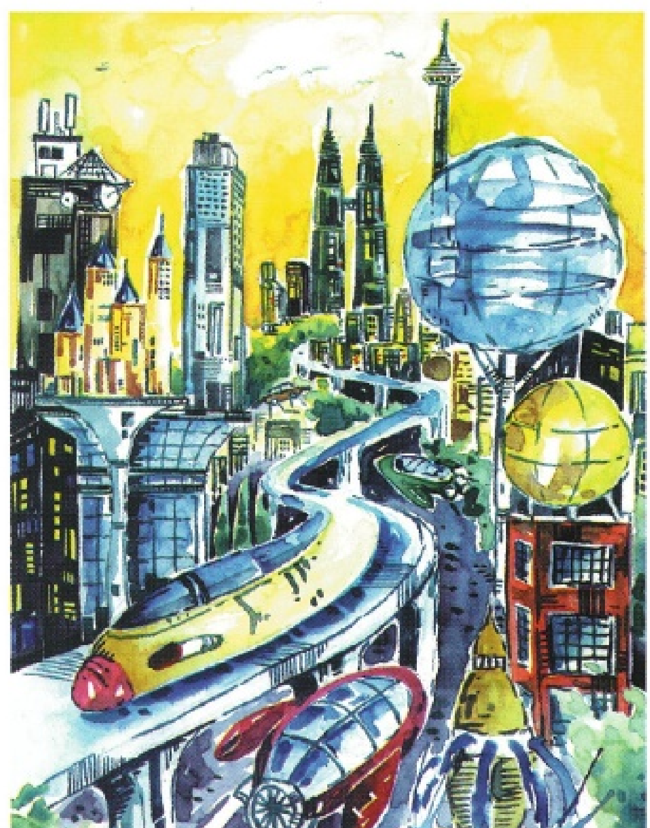
11.《马来武术表演》　学生作品

想像·画

人生中美好的愿望和需求是可以预先通过想像画表达出来。现在，就让我们运用上述几类想像方式，把脑子里构想的事物描绘出来，再实现我们的愿望。

12.《星球大战》　学生作品

13.《未来城市》　学生作品

六 水墨之美

什么是水墨画

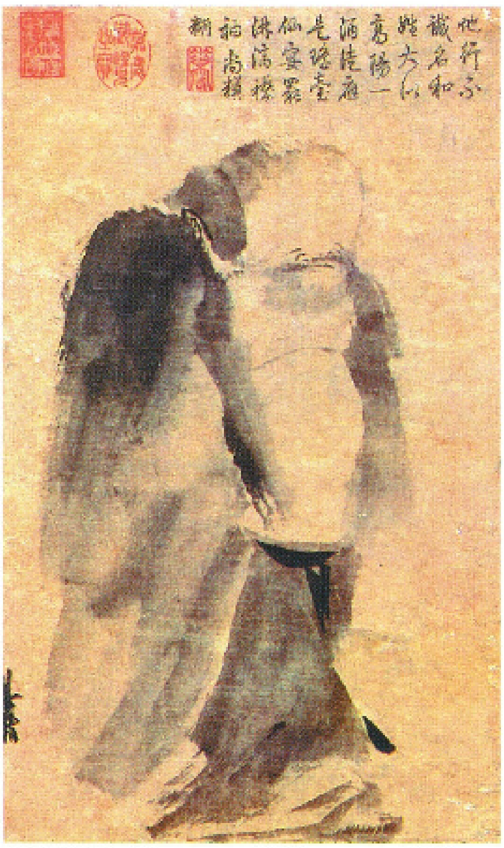
一般以水、墨为主，必要时赋予色彩，在宣纸、棉纸、绢帛等材质上所作的绘画，都称为水墨画。

水墨画是东方美术中主要的绘画种类之一，由于源于中国，因此又称“中国画”。

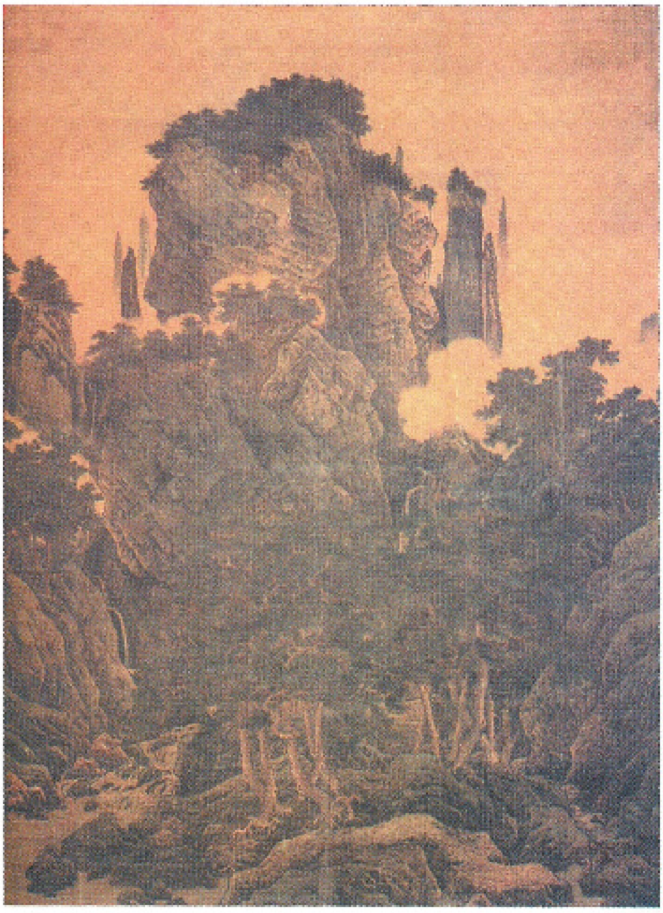
水墨画的题材可分人物、山水、花鸟、走兽、水族、蔬果六大类（图 1 ~ 9）。它的技法有工笔、写意或两者兼用。形式有中堂、条幅、横披、扇面等。

1.《宫乐图》　唐人

2.《泼墨仙人》　梁楷　宋代

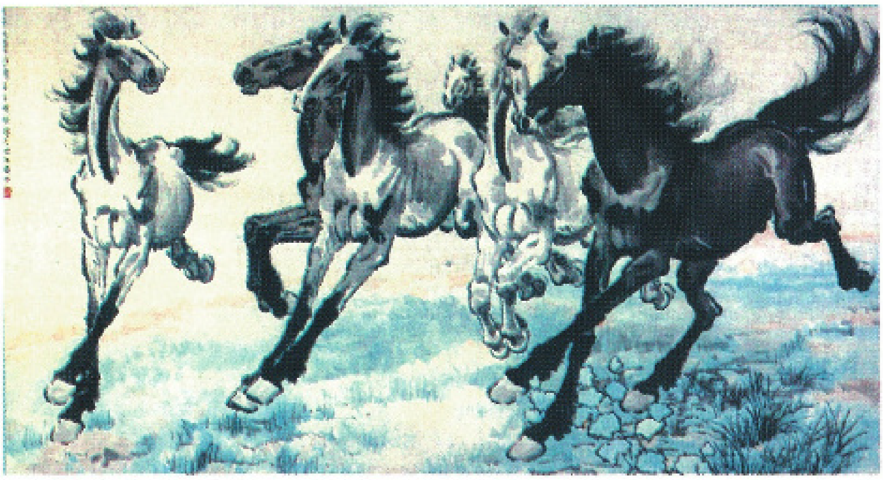
3.《万壑松风》　李唐　宋代

4.《四季山水－春》　　傅抱石

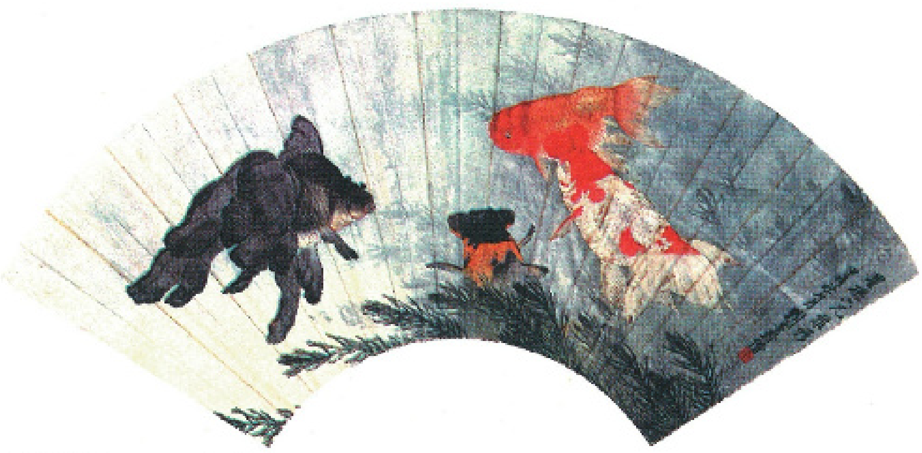
7.《群虾》　　陈金沙

5.《群马 》　　徐悲鸿

8.《海棠瓦鸠》　　孙家勤

6.《金鱼》　　刘奎龄

水墨画美在哪里

水墨画美在哪里？它和西洋绘画有何不同？

由于东西方文化观念的差异，作画媒介与作画方式的不同，中西绘画给予欣赏者的观感也截然不同。

9.《蔬果图》　张大千

以下是水墨画的美感与特质：

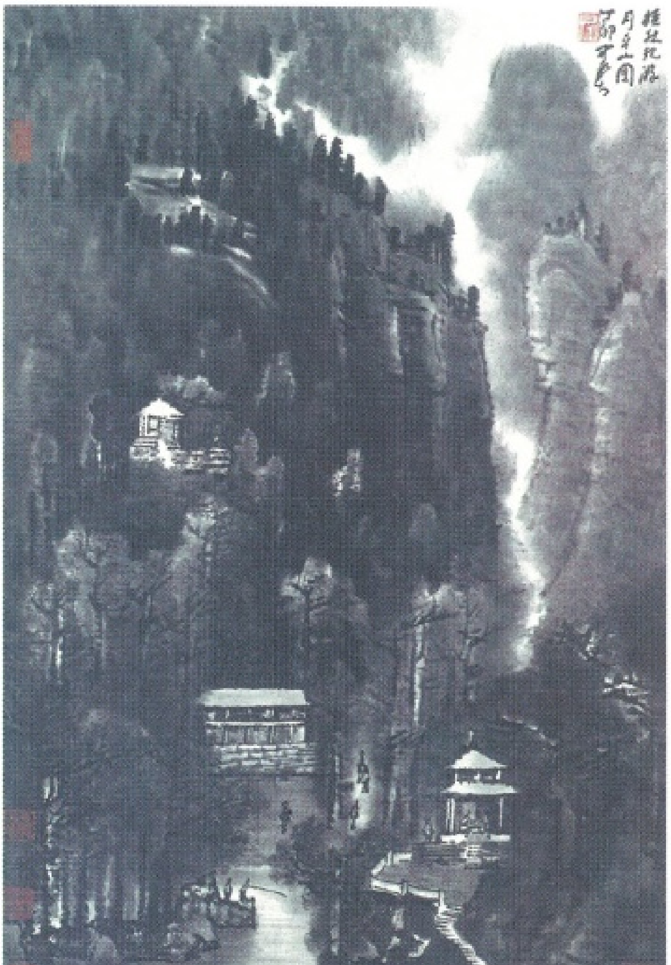
用笔　水墨画讲究用笔。画者运用有骨力的线条，多种变化的笔法，去描绘一幅作品。画中不但表现事物的结构、动态与神韵，同时也反映出画者的气质与情感。

用墨　水墨画强调用墨，画面的组成以墨为主，色为次。运用焦、浓、淡、干、湿等墨色的变化，来营造画面，使画面充满了墨韵之美。

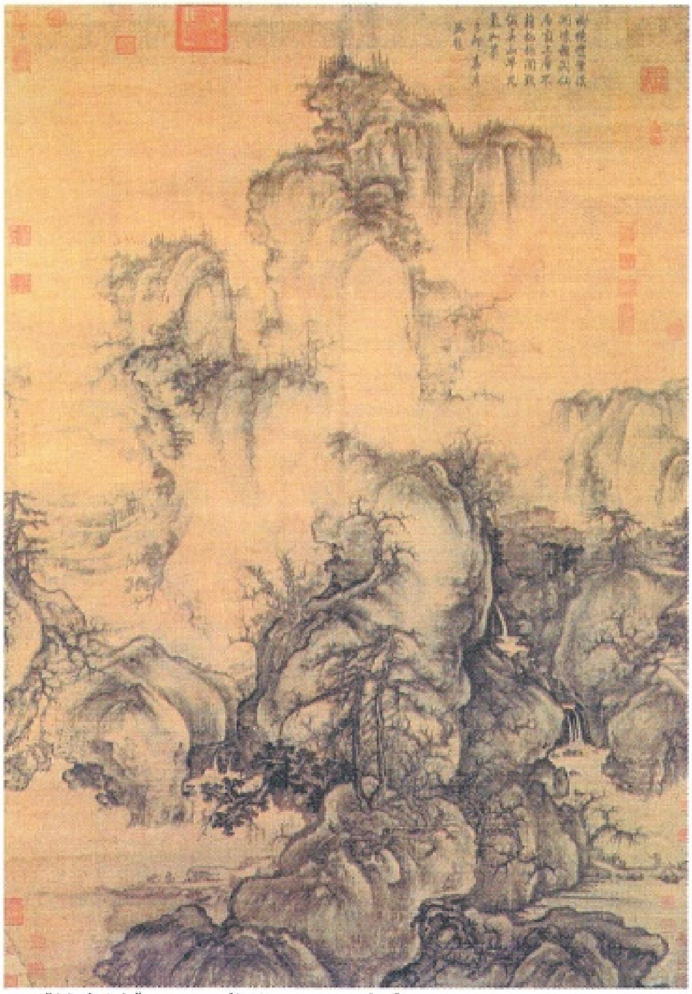
设色　水墨画主要是依据对象的自然色彩和主观的美感，来作出适当的设色。

10.《筛谷者》　库尔贝　传统的西方绘画一般上重视形似，强调物象再现。

11.《月牙山图》　李可染

12.《早春图》　　郭熙　　宋代

布局　水墨画的布局(构图)讲究虚实；有笔墨处实，无笔墨处虚，虚中有实，实中有虚。一般上，水墨画最常使用散点透视法进行布局。

转化　所谓“外师造化，中得心源”，水墨画呈现的内容是作者根据客观的事物形象，加上主观的感受，通过取舍、概括及夸张而营造出来的。

传神　水墨画强调神似，物象的形似居于次位。反之，西方绘画一般上重视形似，强调物象再现。

落款　落款包括题款与钤印，是水墨画的一大特色。在完成的作品题上诗词或适当的字句、署名并钤上印章；其作用在于补充画面的完整和谐，并提升作品的意境。

13.《韩熙载夜宴图》局部　　顾闳中　　五代

14.《榴实图》　徐渭　明代

七 水墨画习作

水墨画的技法表现，无论是写意或工笔，都离不开用笔与用墨的范畴(图 1,2)。所以初学水墨画者，应先从练习用笔与用墨开始，熟悉笔墨技巧之后，再从写生着手。

1.《荷花》　周雁梅

2.《三友百禽图》　边文进

用具与材料

水墨画的用具与材料是独特的，主要由“文房四宝”——笔、墨、纸、砚所组成。此外，还需备有水墨画颜料、笔洗、调色盘、垫布及纸镇等(图 3)。

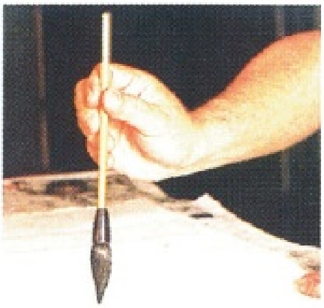
笔　水墨画使用的毛笔有软毫、硬毫与兼毫三种。一枝理想的毛笔需具备尖、齐、圆、健四个条件。

墨　墨主要有松烟、油烟两种；松烟墨质地较细，无光泽，一般适宜书写。油烟墨有光泽，适宜作画。

纸　水墨画用纸的种类很多，一般常用的纸有宣纸与棉纸。若以吸水性来区分，则可分为吸水性强的生宣与吸水性弱的熟宣。生宣适宜写意画法，熟宣则适宜工笔画法。

砚　砚台以质地细为佳。砚台用后要清洗干净，以免积存宿墨，影响墨色。

3. 水墨画的用具与材料

4. 执笔法 1

5. 执笔法 2

用笔与用墨

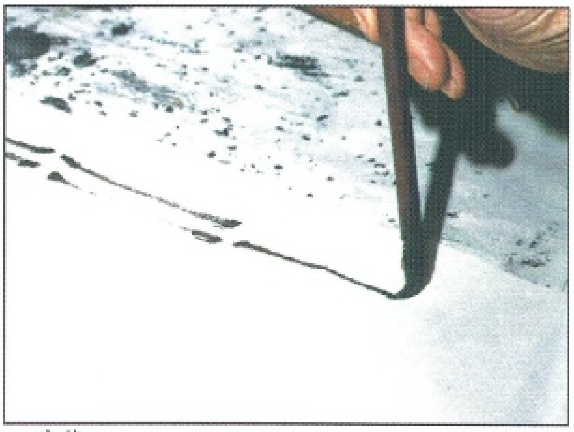
在水墨画的表现技法当中，用笔与用墨极为重要。善于用笔，才能画出生动的线条。善于用墨，才能将墨韵发挥得淋漓尽致。

用笔 用笔包括执笔与运笔

一、执笔：执笔法与写书法时的执笔大体一样。在特殊情况下，可自由灵活地改变执笔方法(图 4,5)。

二、运笔：运笔时，运用中锋、侧锋、逆锋等笔法，表现出线条的快慢缓急，抑扬顿挫(图 6～8)。

用墨 墨色的焦、浓、淡、干、湿变化，是在于墨与水的调配而定，加上运笔的节奏与纸的性质等方面的条件，才能产生变化多端，富有趣味的墨色（图 9)。

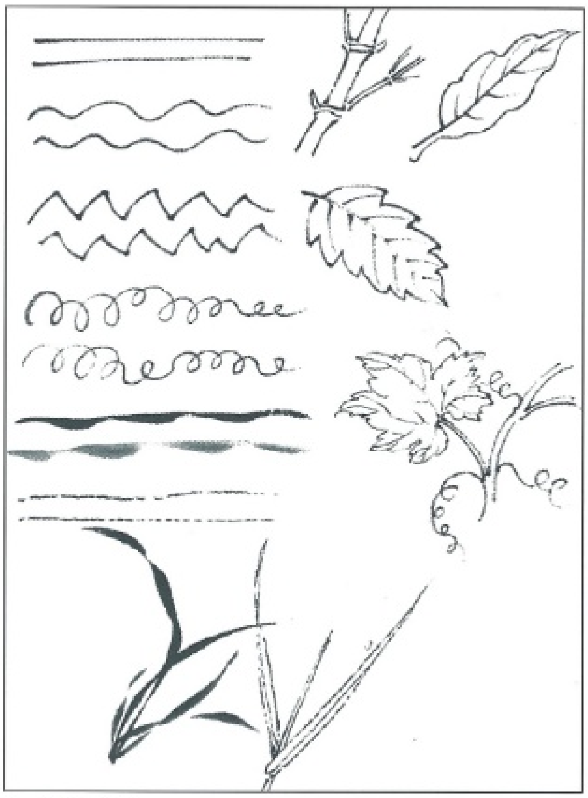
6. 中锋

7. 侧锋

8. 逆锋

9. 笔墨练习

写意画法

水墨画强调“外师造化，中得心源”。它要求作画者在作画前，需深入自然，了解自然，务使作画时“意在笔先，胸有成竹”。

写意画法大致上可分为以下几个步骤：

一 观察

细致的观察是了解自然的重要方法。在开始时作画前，必须先观察有关对象的形状，色彩等特征。

二 布局

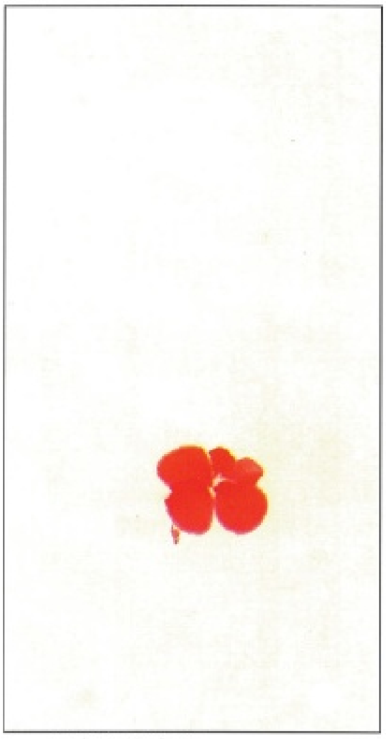
有了作画题材，接着是如何将它安排到画面上，也就是水墨画所谓的“经营位置”。初学者在作画前可先作一些草图来进行布局安排。

三 落笔

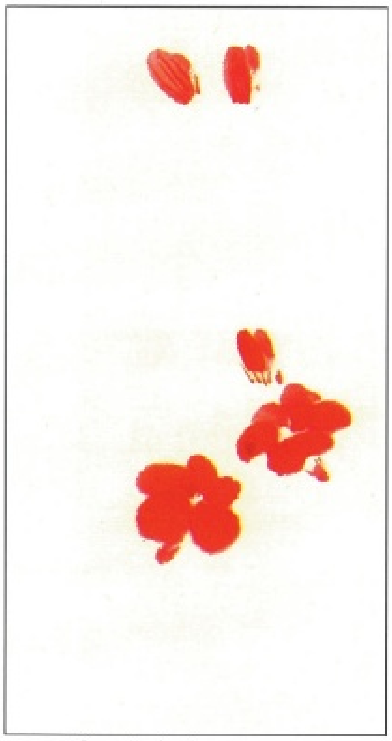
心中有了布局，即可开始作画。落笔时应从哪个部位画起，倒是没有一定的法则。一般上，我们是先从主体画起，然后再画宾体。

四 落款

作品完成后，一般上，需题字、署名和钤盖印章。

10. 写意画法步骤 1

11. 写意画法步骤 2

12. 写意画法步骤 3

13. 写意画法步骤 4

工笔画法

一　起稿、勾线

首先用铅笔在素描纸上起好完整的线描稿，然后将熟宣垫在线描稿上进行勾线，勾线时要注意用笔的粗细变化。

二　分染

分染是用墨或色染出由深到浅的变化，以分出物体的凹凸与明暗关系。

三　罩染

罩染是在已经分染的墨或色的上面再加一层墨或色。罩染后，再重新勾一遍物体的轮廓。

四　落款

作品完成后，再题字、署名和钤盖印章。

14. 工笔画法步骤 1

15. 工笔画法步骤 2

16. 工笔画法步骤 3

17. 工笔画法步骤 4

八 民间艺术

我国是多元种族的国家，各民族都呈现出独特和多样的民俗风情。此外，各民族丰富多彩的民间艺术也都各具特色。那什么是民间艺术呢？

1. 鱼盘

什么是民间艺术

民间艺术和美术馆或画廊所收藏的美术品，有很大的不同；它不是名贵的古董，它注重的是与我们日常生活息息相关的美感。比如说绘有鸡或鱼图形的碗或盘，其实际用途是盛食物，但如果我们以欣赏的眼光来看它，会发现这种以手工涂绘的图案，虽十分简练，但用笔活泼，富有艺术性(图 1)。

3. 提灯笼

2. 放风筝

民间艺术的特色

我们的生活离不开对美的追求。民间艺术创作的目的除了满足生活的需要外，就是要从生活当中追求美。它最大的特色就是就地取材，有着浓厚的生活情趣和地方特色，反映出民族的风俗习惯与文化观念(图 2～8)。

4. 蜡染的绘制过程

5. 锡器雕刻

6. 陶器制作

7. 草席编织

8. 风筝制作

民间美术的分类

民间艺术大致上可分实用性和玩赏性两大类：

实用性民间艺术 是经过加工美化的日常生活用品，以实用为主。例如编织、蜡染、灯笼、锡器、陶瓷等(图 9~16)。

玩赏性民间艺术 包括了以装饰用途为主和作为娱乐活动用途等的民间美术。例如剪纸、风筝、皮影、陀螺等(图 17~21)。

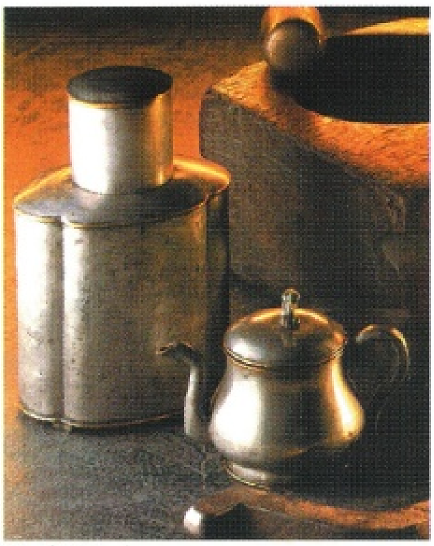

9. 宋结(Songket)

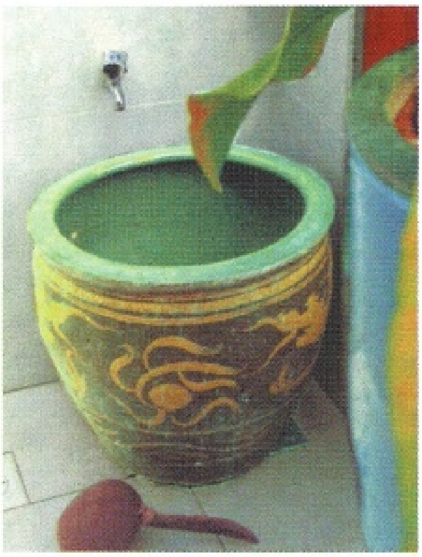

10. 刺绣

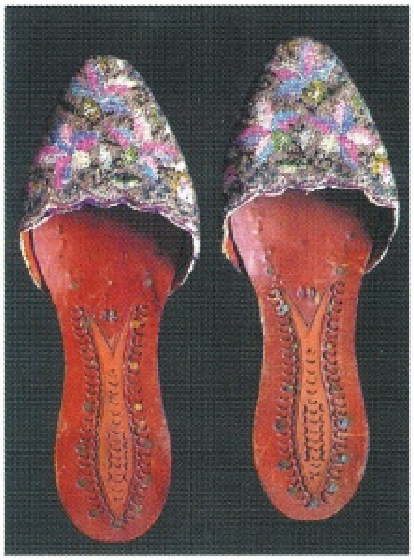

11. 竹编

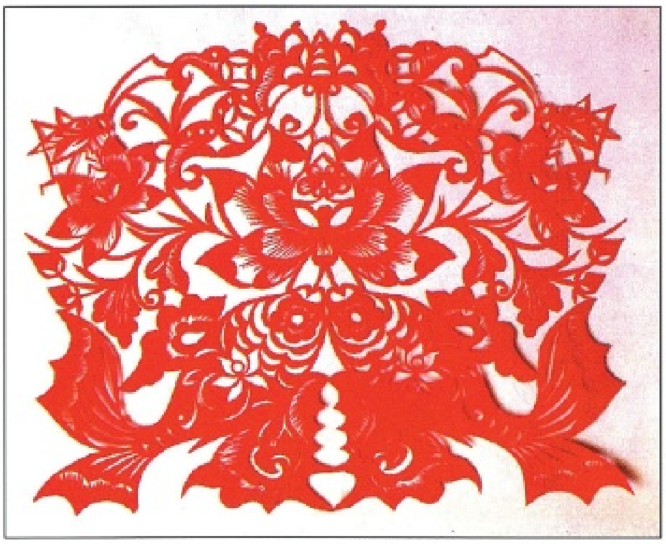

12. 蜡染

13. 宫灯

14. 锡器

15. 陶器　水缸

16. 娘惹鞋

17. 剪纸

18. 华族传统风筝

19. 新月型风筝

20. 皮影

21. 陀螺

九 西方美术简史

前言

在学习美术的过程中，若能对美术史有所了解，就提升我们的艺术涵养和审美能力是有帮助的。

本章对西方美术史只是作了一个概要的介绍，内容主要着重于反映西方各个时期的美术风格演变、创作特点、代表美术家及其代表作等，希望能为同学们开启一扇了解西方美术的窗口。

1.《野牛》 拉斯科石窟美术

一 原始社会美术

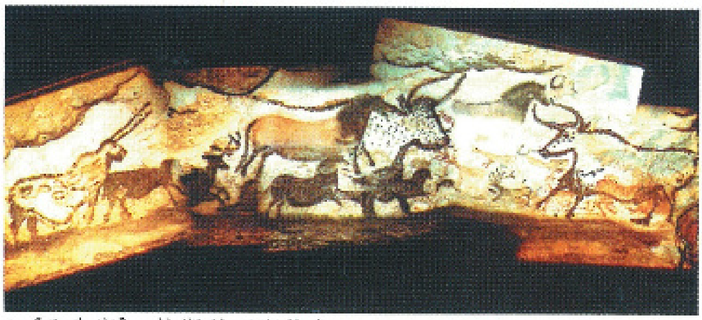
人类约在2万年前，开始有美术的活动，目前已发现的原始社会美术中，最具代表的有：

1 拉斯科石窟美术

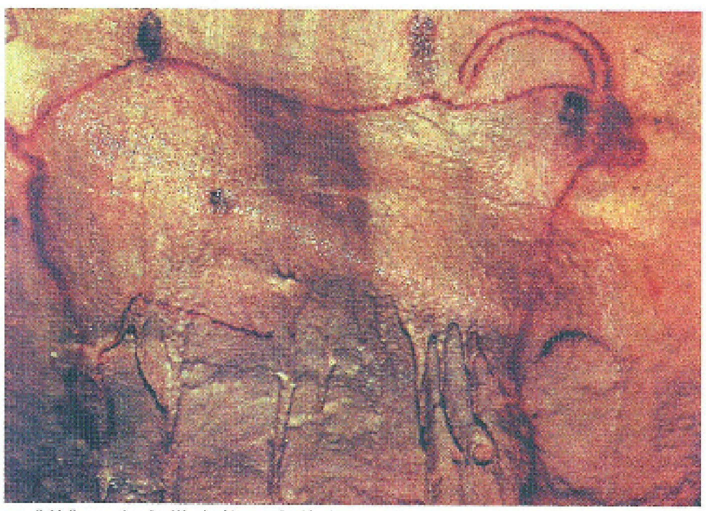
拉斯科石窟美术是2万年以前的原始美术，1940年在法国西南部的拉斯科石窟被发现。主要部份是在主洞岩壁的正面，画有长达五公尺的巨大野牛，形象雄健。

在走廊部份的岩壁上，画满了马、山羊、野牛等所组成的动物群，形态生动，色彩明快。

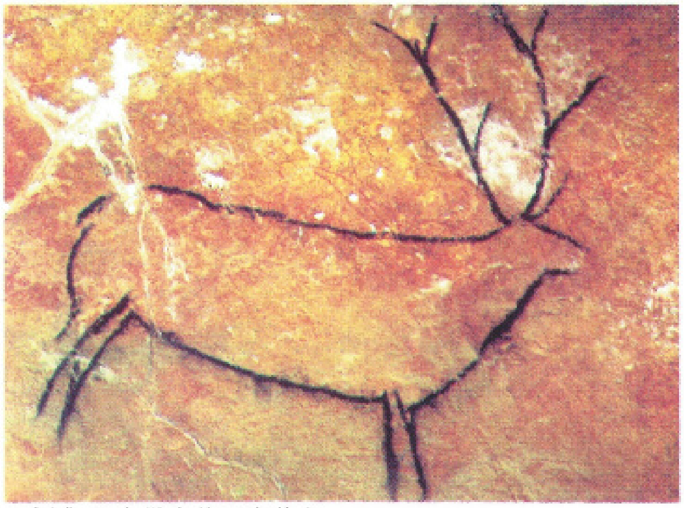
在地下室部份壁间，则画有山羊、大野牛、鹿、飞箭等。它反映了当时穴居的原始人狩猎生活的生动景象。

2.《公牛室》 拉斯科石窟美术

3.《羊》 阿尔塔米拉石窟美术

4.《鹿》阿尔塔米拉石窟美术

2　阿尔塔米拉石窟美术

阿尔塔米拉石窟美术是1万年以前的原始美术，19世纪70年代在西班牙北部的阿尔塔米拉石窟被发现。石窟壁画上画有野牛、驯鹿及猛兽等，它的形态生动、技法简练，色彩鲜明。

二　古代美术

1　埃及美术

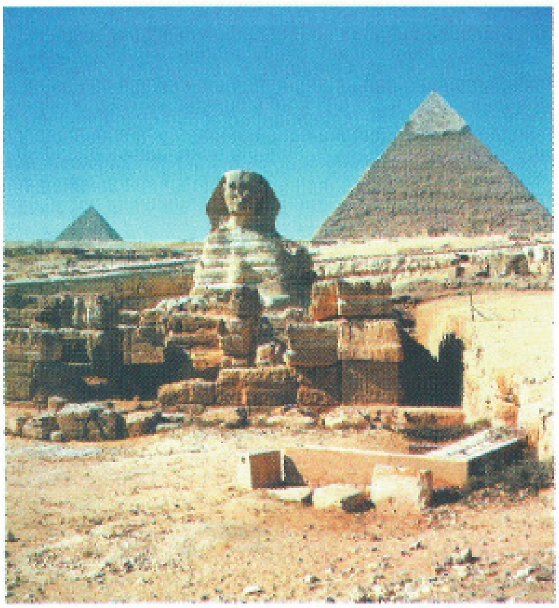
约在公元前3200年，梅内斯王统一了上埃及与下埃及，建立了第一王朝，自此逐步地壮大埃及文化。

埃及美术以“金字塔”最具代表，它是埃及法老的陵墓，建筑形式单纯、高大、稳重。埃及人相信“永生”，所以在绘画与雕刻作品中多以死者生前事迹为主题。

5. 墓室内的壁画　　埃及美术

2　克里特美术

当埃及美术鼎盛时，在克里特岛又孕育另一伟大文化。克里特美术虽受埃及的影响，但比较生动，具有韵味，它多出现于宫廷。壁画《狂奔的牛》是代表作。

6.《金字塔与人面狮身像》埃及美术

7.《狂奔的牛》　克里特美术

3　希腊美术

希腊人重视体育运动，信仰多神。因此，在希腊美术中，运动与神话人物的题材，占了主要部份。代表作品有《掷铁饼者》、《米罗的维纳斯》等。

4　罗马美术

罗马的绘画与雕刻是直接承继希腊的表现手法。罗马建筑的特点是圆拱结构系统，富装饰性。《圆形斗兽场》、《圣彼德大教堂》可作为代表。

8.《掷铁饼者》　米隆(Myron)　希腊美术

9.《米罗的维纳斯》　希腊美术

10.《圆形斗兽场》　罗马美术

三 中世纪美术

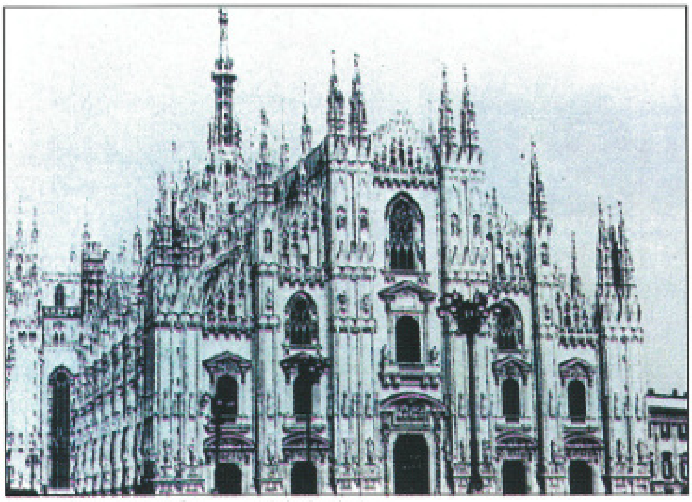
中世纪美术是指公元 800 年至 1500 年之间，出现于西欧的美术活动。中世纪是基督教思想在美术作品中表现得最强、最纯粹、最崇高的时期。这段时期的美术家多籍籍无名。

11.《查士丁尼皇帝及其随员》 拜占庭美术

1 拜占庭美术

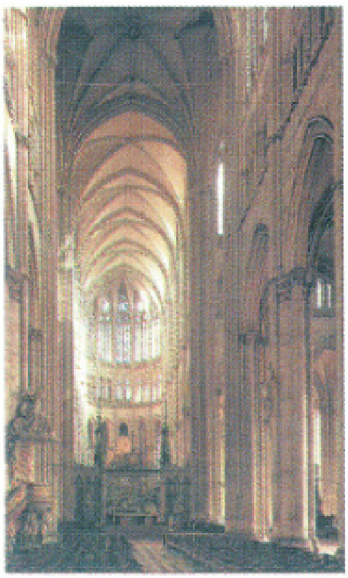
拜占庭美术以建筑和镶嵌画最负盛名。拜占庭美术的主要特征是辉煌、富装饰性。它以二度空间的平面造型手法，充分地使用光与色，也注重作品中的韵律感，代表作品有《查士丁尼皇帝及其随员》等。

12. 《米兰教堂》 哥德式美术

2 哥德式美术

哥德式美术以建筑为主。它广泛地运用线条轻快的尖拱，造型挺秀的小尖塔，轻盈通透的飞扶壁，修长的支柱及彩色玻璃镶嵌的花窗，以营造一种向上升华，天国神秘的幻觉。《巴黎圣母院》、《米兰教堂》及《科隆教堂》等，均是其代表作。

13.《巴黎圣母院》 哥德式美术

14. 哥德式教堂内部

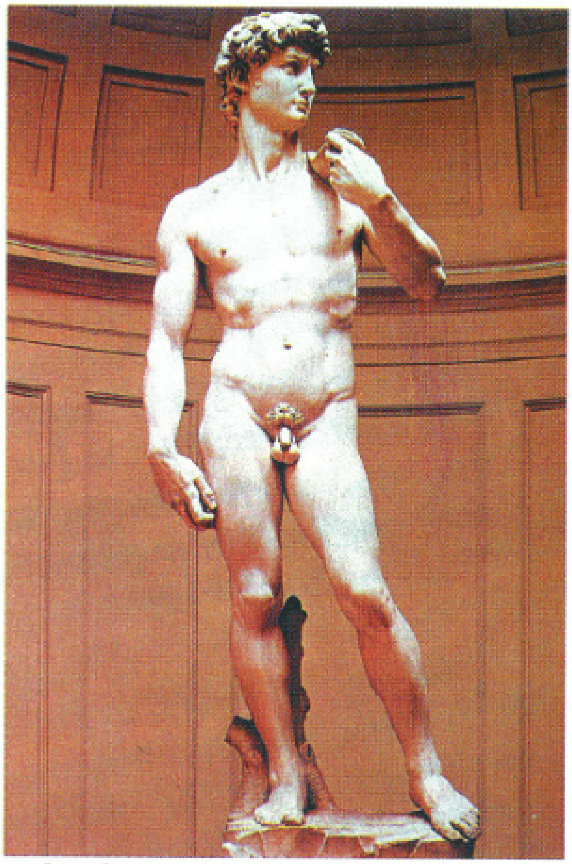

15.《玻璃花窗》 哥德式美术

四　14至18世纪美术

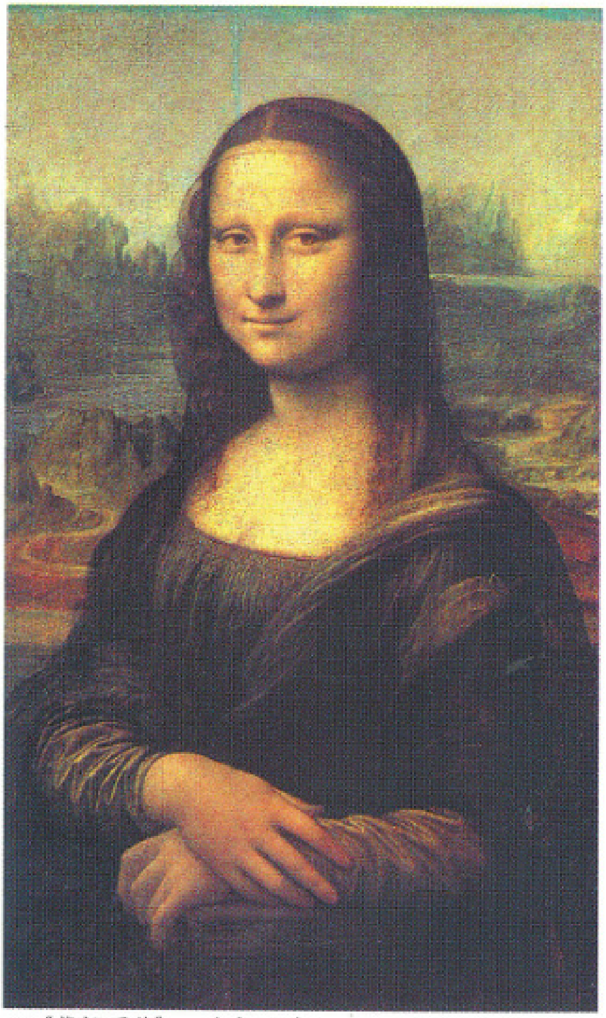
1　文艺复兴时期的美术

文艺复兴是欧洲历史的一大转折，是封建社会转入现代社会的开始。文艺复兴提倡文化，发展科学，鼓吹理性。它强调以人为中心，反对教会的弃世绝俗，禁欲苦行。

文艺复兴时期的美术代表作有：达文西的《蒙娜丽莎》，米开朗基罗的《大卫》，拉菲尔的《西斯丁的圣母》，提香的《圣爱与俗爱》，丢勒的《四圣图》等。

17.《大卫》　米开朗基罗（Michelangelo Buonarrati）

16.《蒙娜丽莎》　达文西（Leonardo Da vinci）

18.《西斯丁的圣母》　拉菲尔（Raffaello Sanzio）

2 巴洛克美术

巴洛克美术一反文艺复兴盛期的严肃、含蓄、稳定、平衡等特点，而倾向豪华、浮夸，追求新奇。代表作有鲁本斯的《吕西普的女儿被劫》、贝尼尼的《圣特丽莎》等。

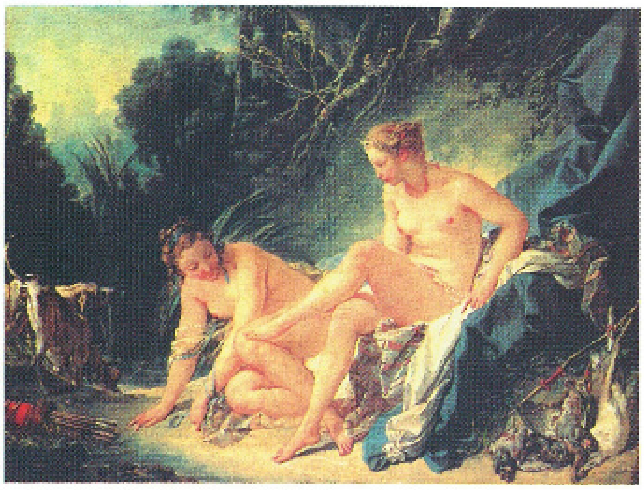
荷兰画家在巴洛克时期自成一格，它主要以日常生活为表现题材，代表作有林布兰的《夜巡》。

3 洛可可美术

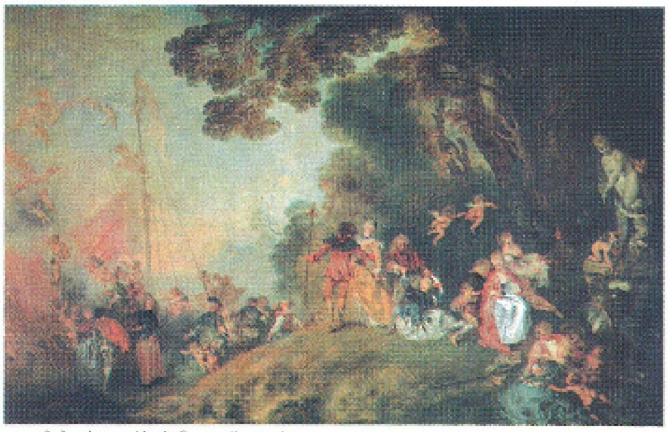
洛可可美术自后期巴洛克美术发展而来，它的风格是纤细、轻佻、华丽和繁琐。代表作有布欣的《浴中的戴安娜》，华图的《发舟西苔岛》等。

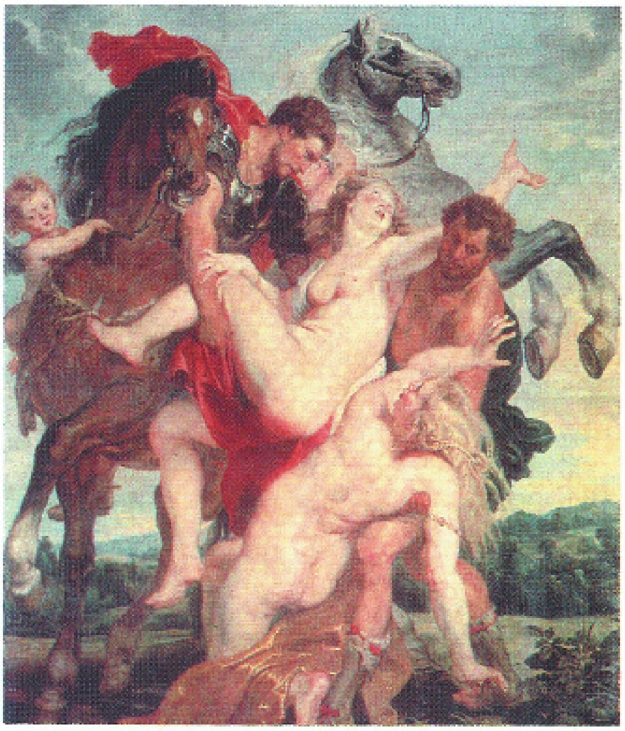
19.《夜巡》 林布兰（Rembrandt Harmensz Van Rijn）

20.《浴中的戴安娜》 布欣（Francois Boucher）

21.《发舟西苔岛》 华图（Antoine Watteau）

22.《吕西普的女儿被劫》 鲁本斯（Peter Paul Rubens）

五　19 世纪美术

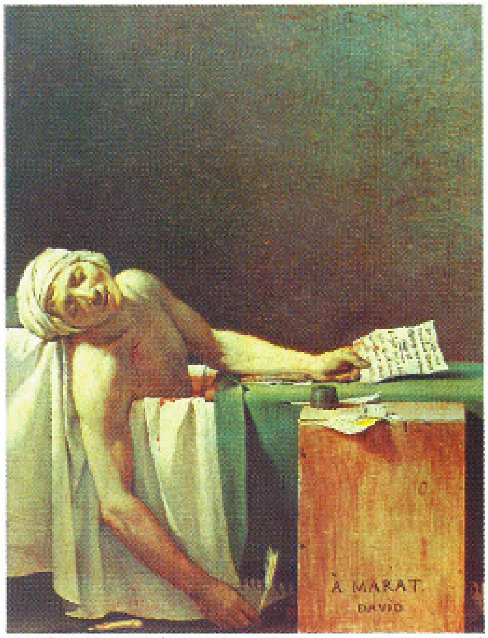
在法国大革命及产业革命之后，人们摆脱了宗教束缚，形成了百家争鸣的文化思潮。在美术方面，相继出现了新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义、新印象主义……

1　新古典主义

19 世纪初，一股反洛可可美术的力量促使古典主义再生，形成“新古典主义”。新古典主义提倡典雅，强调理性和法则，代表作有大卫的《马拉之死》、安格尔的《土耳其浴》等。

2　浪漫主义

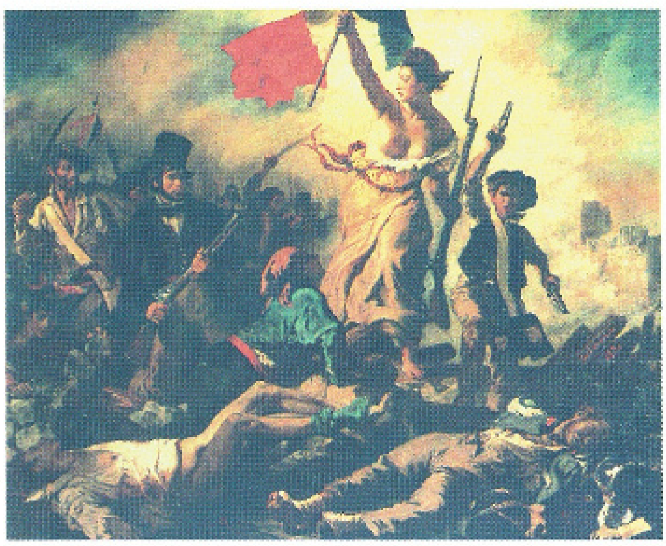
浪漫主义主张尊重个性，追求自由，注重想像。它的创作题材取自现实生活、中世纪传说或文学名著等，作品色彩强烈、笔触奔放。代表作品有席里柯的《梅杜萨之筏》、德拉克洛瓦的《领导民众的自由女神》等。

24.《马拉之死》　大卫（Jacques Louis David）

25.《梅杜萨之筏》 席里柯（Jean Louis Andre' Th'eodore Gericault）

23.《土耳其浴》安格尔（Jean Augusto Dominique Ingres）

26.《领导民众的自由女神》　德拉克洛瓦（Eudene Delacroix）

27.《三等车厢》　杜米埃(Daumier)

3　**现实主义**

现实主义又称“写实主义”。现实主义排斥神话、宗教和寓言题材，而将当代的社会生活和自然景物作为主要的表现对象。代表作有杜米埃的《三等车厢》、库尔贝的《奥南的葬礼》、米勒的《拾穗》、哥雅的《五月三日的枪杀》等。

28.《奥南的葬礼》　库尔贝（Gustave Courbet）

29.《拾穗》　米勒（Jean Francois Millet）

30.《五月三日的枪杀》　哥雅（Francisco Jose de Goya）

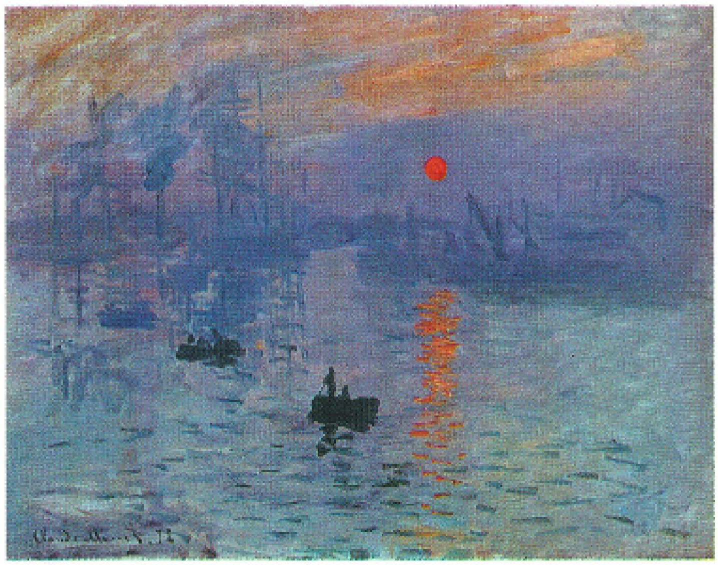
4　印象主义

印象主义产生于 19 世纪 70 年代的法国。主张根据光学原理去反映自然界的瞬间印象。画家采取在户外阳光下，直接描绘景物，追求光色变化，表现对象的整体感和气氛。代表作有莫奈的《日出·印象》、马奈的《佛丽贝查尔酒吧》、毕沙罗的《红色屋顶》、德加的《舞蹈课》、雷诺瓦的《包厢》等。

在同一时期，出现了一个著名的雕塑家罗丹。《沉思者》是他的代表作。

5　新印象主义

新印象主义又称"分色主义"。新印象主义追求以科学方法更进一步进行色彩分析，用不同的原色色点，排列组成画面。代表作有秀拉的《大腕岛的一个星期日》。

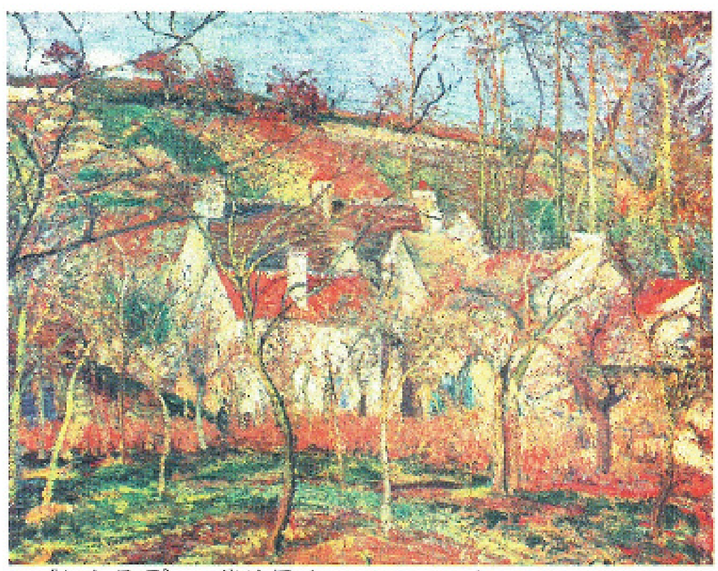
31.《日出·印象》　莫奈（Claude Monet）

32.《佛丽贝查尔酒吧》　马奈（Edonard Manet）

33.《舞蹈课》　德加（Edonard Manet）

34.《红色屋顶》　毕沙罗（Camille Pissarro）

35.《包厢》　雷诺瓦(Pierre Auguste Renoir)

36.《沉思者》　罗丹 (Auguste Rodin)

37.《大腕岛的一个星期日》　秀拉 (Georges Scurat)

六　现代美术

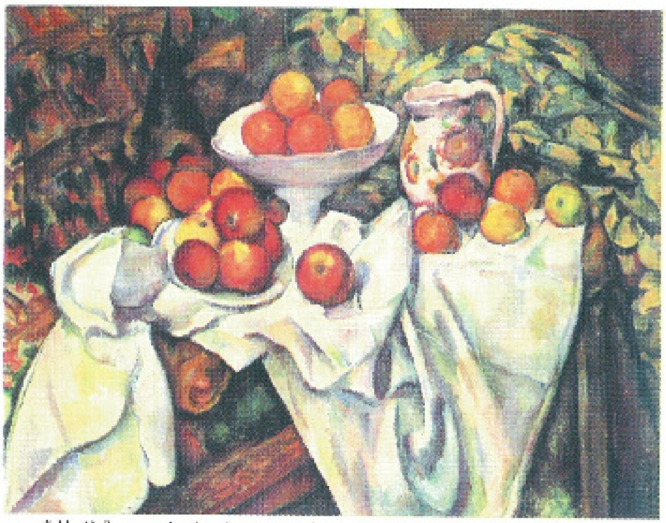
印象主义画家在举行第八次画展后，创作观点发生分歧。一部份画家一反印象主义的创作观念，而强调表达画家主观的内心感受。这种强调自我表现的创作观念，开启了“现代美术”的序幕……

1　后期印象主义

“后期印象主义”又称“印象主义之后”，它强调创作的主观感受，不再利用色彩表现光的效果，而注重色彩的对比，物体的结构、质量感及画面的装饰性。代表作有塞尚的《静物》、梵谷的《星月夜》、高更的《我从何处来？将往何处去？》等。

2　表现主义

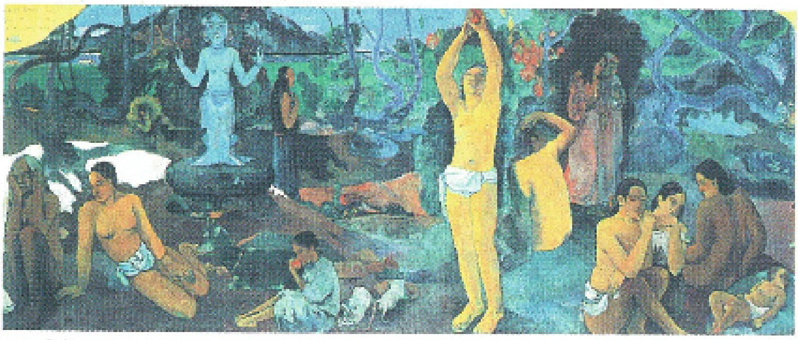
表现主义兴起于德国及奥大利。它的两个代表艺术团体“桥社”及“青骑士”分别于1905年及1911年在德国成立。表现主义者不满印象主义者仅注重客观事物的外在描绘，而主张描写内在的永恒，着重点由摹拟转到表现。代表作有蒙克的《呐喊》。

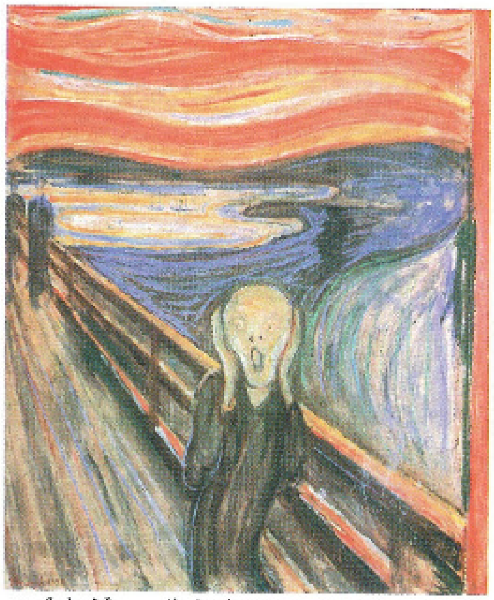
38.《静物》　塞尚（Paul Gezanne）

39.《星月夜》　梵谷（Vincent Van Gogh）

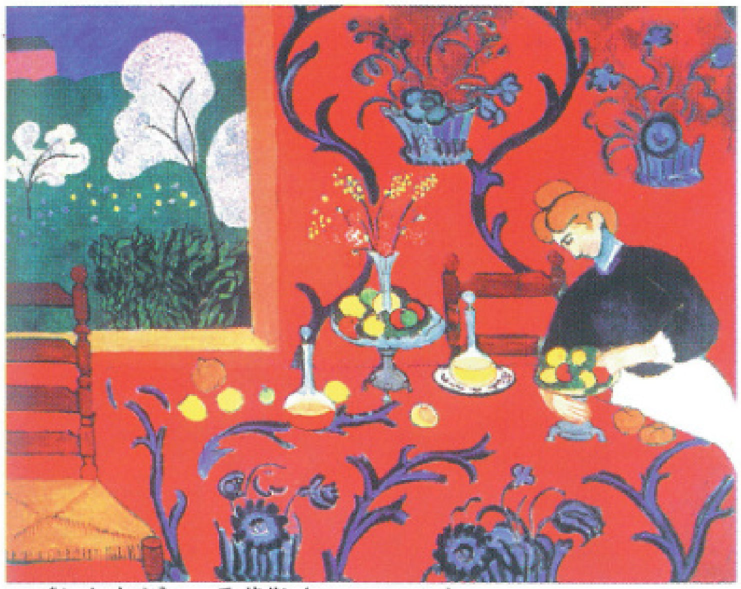
40.《我从何处来?将往何处去?》　高更（Paul Ganguin）

41.《呐喊》　蒙克（Edvard Munch）

3 野兽主义

野兽主义强调主观感受，作品用色艳丽，笔触粗犷。多用大色块和线条，构成夸张变形的形象，以求得单纯化的装饰效果。代表作有马蒂斯的《红色内室》、德朗的《驳船》等。

42.《红色内室》　马蒂斯（Henri Matisse）

43.《驳船》　德朗（Andre Derain）

4 立体主义

将一切物体形象解体，然后再主观地重组画面是立体主义的创作特点，它是从塞尚的绘画原理得到启示。代表作品有毕卡索的《亚维浓的少女》、布拉克的《弹吉他的淑女》等。

44.《亚维浓的少女》　毕卡索（Pablo Picasso）

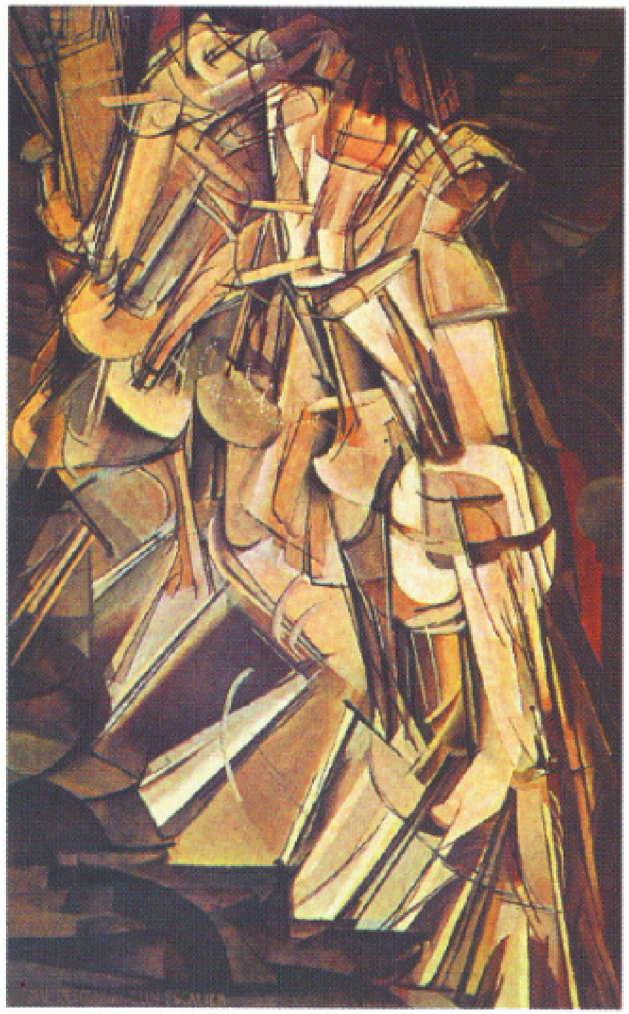
45.《弹吉他的淑女》　布拉克（Georges Braque）

5　未来主义

未来主义鼓吹未来的美术应具有现代感，应表现现代机械文明的速度、运动及音响。它借用立体主义的同时性表现，描绘动态的感觉与力的作用。代表作有杜象的《下楼梯的裸妇》、波菊尼的《物质》等。

6　达达主义

“达达”一词源自法语 dada，达达主义是对艺术传统中所认为神圣的东西的一种抗议。他们把战争看成人类的自我杀戮，是丧失理智的骚乱。当时的美术家愤世嫉俗，对一切传统价值都加以贬抑。作品充满幻想、象征、嘲讽。杜象的《喷泉》是代表作品。

46.《下楼梯的裸妇》　杜象（Msrcel Duchamp）

47.《物质》　波菊尼（Umberto Boccioni）

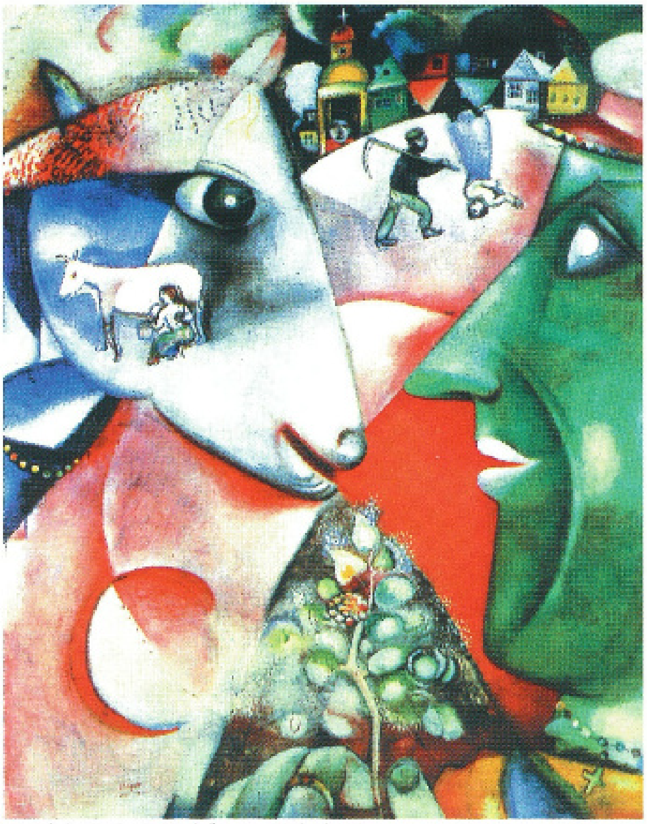
48.《喷泉》　杜象（Msrcel Duchamp）

7 超现实主义

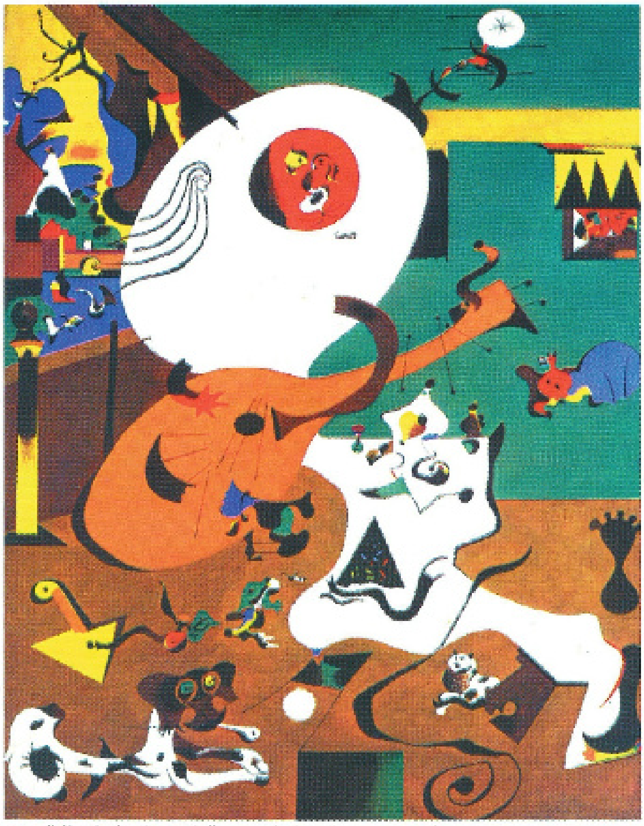
超现实主义否定美术须反映现实生活。它反对美术上的一切传统观念，而认为梦境、幻觉、下意识是创作的泉源。代表作有达利的《内乱的预感》、夏卡尔的《我和我的村庄》、米罗的《荷兰式的内室》等。

49.《内乱的预感》 达利（Salvador Dali）

50.《我和我的村庄》 夏卡尔（Marc Chagall）

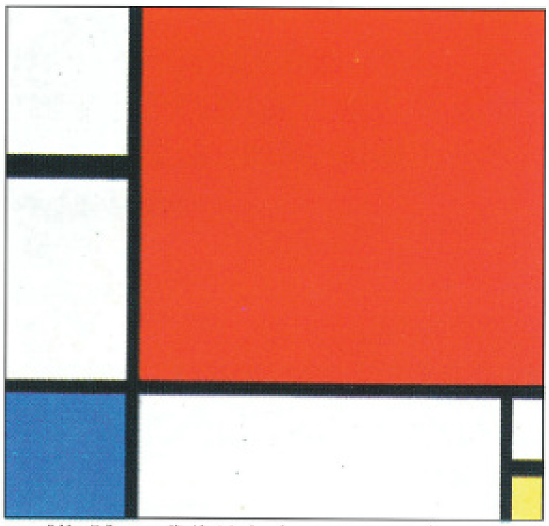
51.《荷兰式的内室》 米罗（Joan Miro）

8 抽象主义

抽象主义摒弃客观世界具体形象和生活内容，在画面上作几何形体的组合，或作抽象的色彩和线条的挥洒。代表作有康丁斯基的《第1幅抽象画》、蒙德里安的《构成》、波洛克的《绘画1号》等。

抽象主义之后，在西方美术史上出现的美术流还有普普艺术、欧普艺术、极限艺术、硬边艺术、地景艺术等。

52.《第1幅抽象画》　康丁斯基（Wassilii Kandinsky）

53.《构成》　蒙德里安（Piet Mondnian）

54.《绘画1号》　波洛克（Jackson Pollock）

55.《玛丽莲梦露》　沃荷（Andy Warhol）　普普艺术

56.《螺旋状防波堤》　史密逊（Robert Smithson）　地景艺术